

Departamento de
Geografía e Historia
I.E.S. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

HISTORIA DEL ARTE
2º Bachillerato

IES
JR
Instituto
Juan Ramón
Jiménez
Moguer

ÍNDICE

Tema 1.- Arte griego

1. La arquitectura griega clásica: los órdenes. El templo: el Partenón. 20
2. La escultura griega clásica: Policleto, Fidias y Praxíteles. 24
3. La escultura helenística..... 26

Tema 2.-Arte romano

1. Urbanismo romano y tipologías arquitectónicas. 29
2. La escultura romana: el retrato y el relieve histórico..... 33
3. Arte bizantino: La arquitectura bizantina: Santa Sofía..... 35

Tema 3.- Arte hispanomusulmán

1. El arte califal: la mezquita de Córdoba..... 38
2. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 40

Tema 4.- Arte románico

1. La arquitectura románica: la iglesia de peregrinación y el monasterio. 42
2. La escultura y la pintura románicas. 47

Tema 5.- Arte gótico

1. La arquitectura gótica: la catedral. 51
2. La escultura gótica: las portadas y los retablos..... 54
3. La pintura italiana del «Trecento»: Giotto. 56
4. Los primitivos flamencos del siglo XV: los hermanos Van Eyck. 57
5. El mudéjar andaluz: la Sinagoga de Córdoba y el Real Alcázar de Sevilla..... 58

Tema 6.- Arte renacentista

1. La arquitectura renacentista en Italia: Brunelleschi y Miguel Ángel. 61
2. La escultura renacentista en Italia: Donatello y Miguel Ángel. 63
3. La pintura italiana del «Quattrocento»: Masaccio y Botticelli..... 66
4. La pintura italiana del «Cinquecento»: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. 68
5. La arquitectura del Renacimiento en España: del Plateresco a El Escorial. 71

6. Pintores en la España del Renacimiento: El Greco y Sofonisba Anguissola.	73
--	----

Tema 7.- Arte barroco

1. La arquitectura barroca en Italia: Bernini y Borromini.	77
2. La escultura barroca en Italia: Bernini.	78
3. La pintura barroca en Italia: Caravaggio y sus seguidores (Artemisia Gentileschi)... ..	80
4. La pintura barroca en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.	82
5. La escultura barroca en España: Gregorio Fernández, Juan Martínez Montañés, Alonso Cano y Luisa Roldán.	85
6. La pintura barroca en España: Zurbarán, Velázquez y Murillo.	88

Tema 8.- Arte en el siglo XIX

1. Neoclasicismo: arquitectura (Juan de Villanueva), escultura (Canova) y pintura (David).95	
2. Francisco de Goya.	98
3. La pintura del Romanticismo (Delacroix) y el Realismo (Courbet).	103
4. La arquitectura en el siglo XIX: edificios de hierro y cristal, el Modernismo.....	105
5. El Impresionismo: Monet, Renoir, Degas y Morisot.....	110
6. La escultura de Rodin y Camille Claudel.....	113
7. El Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.....	114

Tema 9.- Arte en la primera mitad del siglo XX

1. La arquitectura del movimiento moderno. El Racionalismo (la Bauhaus y Le Corbusier) y el Organicismo (Frank Lloyd Wright).	118
2. Las vanguardias históricas: Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo y Surrealismo. .	121

Tema 10.- Arte desde la segunda mitad del siglo XX

1. La arquitectura al margen del Estilo Internacional: Posmodernidad, High-Tech y Deconstructivismo.....	129
2. El Minimalismo en la escultura del siglo XX.	131
3. La abstracción pictórica: Expresionismo abstracto norteamericano, Informalismo y Abstracción geométrica.....	131
4. Las corrientes figurativas: Pop-Art, «Nueva figuración» e Hiperrealismo.....	133
5. El arte actual: el cómic, el arte urbano, el videoarte y el arte digital.....	134

TEMA 6.- CONCEPTO DE ARTE. EL ARTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA.-

Resulta difícil establecer un concepto de arte válido para toda la producción artística de todos los autores y de todas las épocas. Una definición bastante generalizada del arte es la **capacidad humana para crear belleza**; arte sería, por tanto, aquellas **actividades del hombre que tienden a la consecución de una finalidad estética**. La búsqueda de la belleza es una constante de la Hª del arte, pero en determinadas épocas o autores, más que la forma bella se ha procurado la **forma significativa** para poner el Arte al servicio de la religión o de las instituciones políticas. En otras ocasiones, la obra de arte nos aproxima al mundo del dolor y del sufrimiento, por ejemplo Goya en sus pinturas negras, caprichos o disparates, siendo la expresividad de emociones y sensaciones la razón que mueve al artista a crear su obra en la mayor parte de los casos.

La palabra **arte** procede del término latino **ars** y es equivalente al vocablo griego **techné** que indicaba originalmente la habilidad técnica necesaria para elaborar un objeto o para realizar una actividad determinada. Arte era, por tanto, el de los herreros y zapateros, pero también el de los poetas y los escultores. Aún hoy cuando un trabajo está bien realizado se dice que está “hecho con arte”.

Durante muchos siglos la palabra arte quedó sólo para indicar las llamadas **bellas artes**, es decir, aquellas que tenían una finalidad estética (la búsqueda de belleza):

- **Arquitectura:** creación de espacios
- **Escultura:** “ las formas (tridimensionales)
- **Pintura:** “ los colores (representación bidimensional)
- **Poesía:** “ las palabras
- **Música:** “ los sonidos

- **Danza:** “ los movimientos
- **Cine:** “ las imágenes

Además de las siete bellas artes tenemos también las **Artes menores o Aplicadas** (trabajo en madera, cuero, tapices, orfebrería, vidrio, esmalte y cerámica).

Recientemente se ha llegado a la conclusión de que la idea de lo que es bello y lo que no lo es puede ser muy diferente entre las distintas culturas, puede cambiar con el tiempo. Por este motivo, se define como artística cualquier **actividad que pretenda comunicar sensaciones, emociones y sentimientos**.

Se considera a los **griegos** los **inventores** del arte ya que fueron ellos los primeros en crear un objeto por el puro placer de producir su forma para goce estético. Anteriormente a ellos, lo considerado como arte tuvo siempre una motivación funcional, mágica o religiosa.

A lo largo de la Hª, el **Concepto de arte** así como la manera de ejecutarlo ha ido cambiando. Durante la prehistoria, el arte tenía una **función mágica o religiosa**. En Egipto, servía como **demostración de poder** del faraón. En Grecia, el arte tendrá una **finalidad** meramente **estética**, y en Roma esa finalidad estética quedará subordinada a la **misión utilitaria**. Durante la Edad Media, el arte será un instrumento al servicio de la **fe religiosa**, y con la Edad Moderna se producirá una vuelta a los **planteamientos clásicos**. Al llegar la Edad Contemporánea el arte será el producto de la **libertad** y la **subjetividad** del autor, expresando el mundo interior de éste. Hoy no se sabe exactamente qué es el arte; es simple **creación plástica**, pero también un modo de **inversión** y una forma de **prestigio**.

También el **concepto del artista** ha cambiado. En la Edad Antigua y Media, el artista era considerado un artesano ya que el arte era una actividad manual. Con la Edad Moderna se produce una mayor

consideración social del artista y su trabajo pasa a considerarse como una actividad intelectual. Hasta entonces la creación artística venía determinada por los encargos (clientes). Ya en la Edad Contemporánea el artista se independiza de cualquier tipo de mecenazgo y crea libremente, y su obra se somete, como un producto más, a la ley de la oferta y la demanda.

En toda obra de un artista influyen y se resumen una serie de elementos: la personalidad de su autor, las ideas de la época y los elementos propiamente técnicos.

La **Historia del Arte** nació como disciplina en el siglo XVIII. Hoy forma parte del repertorio de asignaturas del sistema educativo. Estudiar Arte significa conocer los principales **estilos, autores y obras**, pero también **entender la obra de arte** y eso necesita un proceso de formación, es decir, hay que saber ver y **analizar una obra de arte**.

ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE.-

o) Identificación : título y autor.

1) Contexto histórico.- La obra de arte es reflejo de la época y el lugar en el que se crea. Por ello, toda obra hay que situarla cronológica y espacialmente así como relacionarla con las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de esa época.

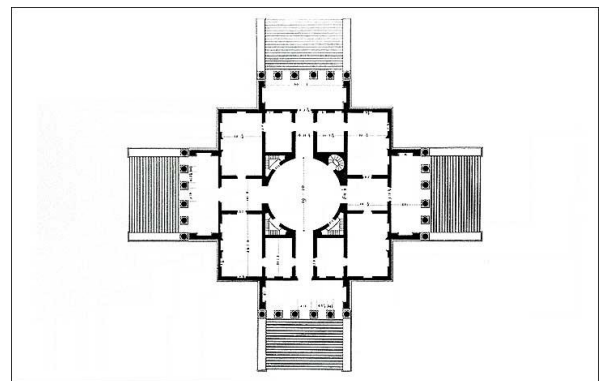
2) Estilo artístico de la época.- El estilo alude a los elementos comunes existentes en obras realizadas durante un período de tiempo en un espacio en concreto.

3) Autor.-Vida y personalidad en relación con su obra así como los rasgos de su **estilo** o manera propia de realizar las obras que tiene un artista haciendo referencia a su posible pertenencia a una **escuela** o a las distintas **etapas** por las que evoluciona.

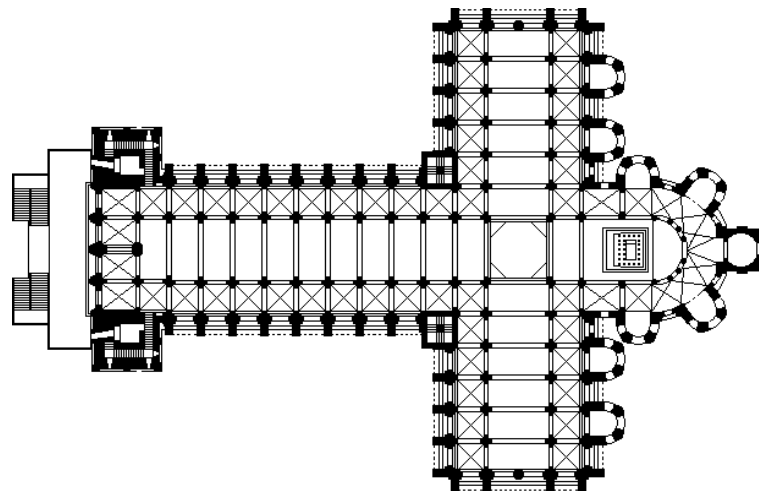
4) Análisis técnico:

a) **Arquitectura**:

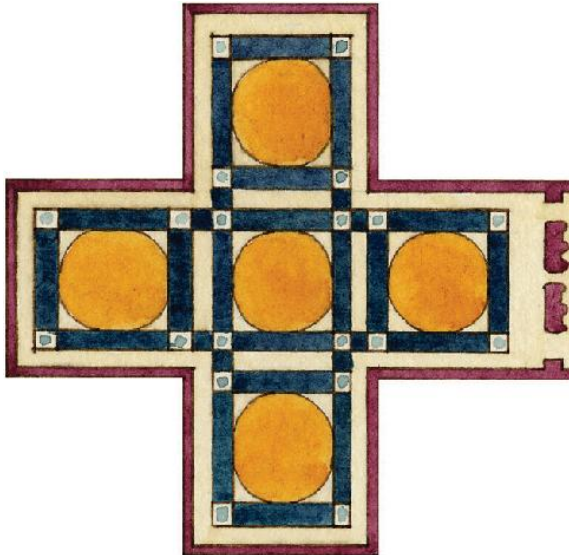
a.1)Planta: dibujo arquitectónico de un edificio representado en sección horizontal. Las plantas pueden ser:

Planta centralizada: circular o cuadrada.

Planta de cruz latina

Planta de cruz griega

a.2) **Alzado:** compuesto de partes macizas y vanos o huecos (puertas y ventanas)

- Elementos sustentantes: aquellos elementos constructivos que sujetan el edificio.
 - **Muros** que pueden estar formados por un **aparejo** (modo de estar colocados o aparejados los materiales) **regular** (sillares, ladrillos, almohadillado), o **irregular** (mampostería).

Almohadillado

Tipo de aparejo en el que los sillares presentan las zonas de junta entre ellos rehundidas mientras que las zonas centrales sobresalen. Su función es crear un efecto decorativo con la luz y la sombra.

Documento visual de arte

Palacio de Carlos V en la Alhambra (Granada)

Sillares almohadillado

Mampostería

- **Pilar:** elemento sustentante vertical de sección poligonal, generalmente cuadrada o **pilastras** (pilares adosados a un muro).

Pilar

Pilastra

- **Columna:** elemento sustentante vertical de sección curva, generalmente circular.

Columnas y columnas adosadas

■ elementos sostenidos:

- **Dintel:** elemento horizontal que soporta una carga, construido en una sola pieza. El dintel da lugar a la **arquitectura arquivada o adintelada.**

Dintel

- **Arco:** elemento curvo que soporta una carga, aunque a veces puede tener una finalidad puramente decorativa. Está constituido por varias piezas llamadas *dovelas*, que encajan en forma de cuña; la forma convergente de las dovelas impiden que éstas se caigan. El arco permitió que se originaran 2 tipos de cubiertas: abovedadas y cúpulas. **Tipos de arcos:**
- Rebajado o escarzado: no llega al semicírculo.

- Peraltado: con prolongación recta.

- De medio punto: semicircular.

- Apuntado u ojival: de 2 centros.

- Arco de herradura: ultrasemicircular o ultrapasado (cuya curva es más amplia que un semicírculo).

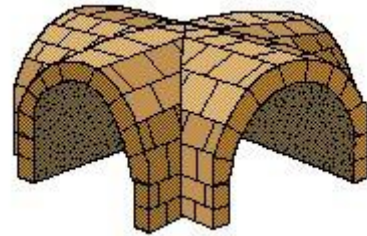

- Conopial: tiene una escotadura en la clave.

Bóveda de cañón: prolongación de un arco de medio punto.

- Elementos decorativos: determinado por la escultura adosada a la arquitectura y según el estilo arquitectónico.

a.3) Cubiertas:

* Planas.

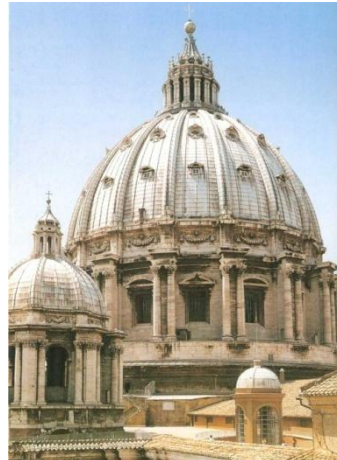

Bóveda de arista: formada por la intersección de dos bóvedas de cañón.

- * Bóvedas: surgen de la prolongación imaginaria de un arco en movimiento de traslación.

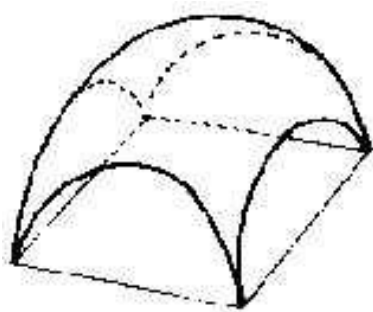
* Cúpulas: surgen de la prolongación imaginaria de un arco en movimiento de rotación.

Bóveda de crucería:
formada por el cruce de dos
arcos ojivales.

*Cubiertas a dos aguas.

Bóveda vaída o "bóveda de pañuelo"
(por su parecido con la forma inversa a
la que adquiere un pañuelo mojado
colgando de sus vértices).

a.4) Materiales de construcción:
piedra, ladrillos, hormigón, hierro,
cristal...

b) **Escultura:**

■ Tipo:

a) **Escultura exenta o de bulto**

redondo: se dividen en razón a su representación:

a.1) total (de pie, yacente, orante, sedente, ecuestre)

a.2) parcial (busto o torso)

b) **Escultura adosada** a la arquitectura.

c) **Relieve:** **altorrelieve** si sobresale más de la mitad o **bajorrelieve** si sobresale menos de la mitad.

Escultura adosada

Escultura exenta o de bulto redondo

relieve

- **Material y técnica:** piedra (esculpido), metal (fundido) o madera (tallado).

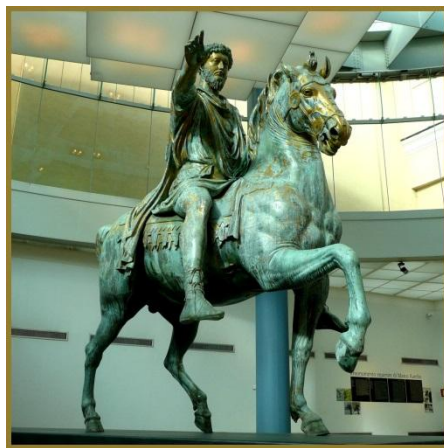
Busto

Madera policromada

Mármol

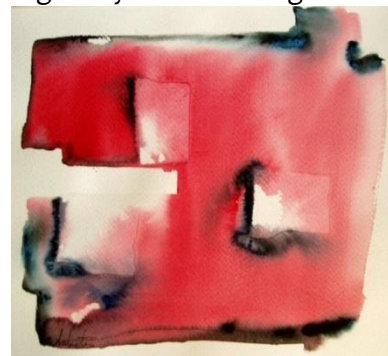
Bronce

c) **Pintura:**

- **Soporte:** Tabla, tela (lienzo), muro, papel...
- **Procedimiento:** según el **aglutinante** que disuelve los pigmentos
- **Fresco:** es una técnica pictórica realizada sobre una superficie cubierta con capas de mortero de cal y polvo de mármol sobre la que se van aplicando los pigmentos, cuando todavía esta última capa está húmeda.

- **Acuarela:** pigmentos aglutinados con goma y diluidos en agua.

- **Temple:** el aglutinante es algún tipo de grasa animal, huevo, otras materias orgánicas o goma.

- **Óleo:** es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de linaza o nuez.

- **Acrílico:** los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico.

■ **Composición:** distribución de personas y objetos en el cuadro.

- **Yuxtapuesta:** no representa la profundidad ya que todos los elementos de la pintura aparecen en el mismo plano.

- **En diagonal:** los elementos de la pintura se organizan en torno a una diagonal. Esta composición da sensación de dinamismo.

- **Triangular:** los elementos de la pintura se organizan en torno a un triángulo. Esta composición da sensación de equilibrio y serenidad.

- **Predominio del dibujo:** las líneas o contornos que delimitan las figuras aparecen muy definidos.

- **Predominio del Color:** los contornos están difuminados siendo la **pincelada suelta**.

- **Colores primarios:** aquellos que no pueden reducirse a otros porque no son productos de ninguna mezcla (amarillo, azul, rojo).
- **Colores secundarios o binarios:** surgen cuando los primarios se mezclan (anaranjado, violeta, verde).
- **Colores complementarios:** cada secundario contrasta realzándose con el primario que no entra en su composición (azul/naranja, rojo/verde, amarillo/violeta).
- **Colores cálidos:** expanden la luz, son colores “salientes”, es decir, acercan la pintura al espectador.

Son utilizados para dar emotividad y fuerza sensorial.

- **Colores fríos:** absorben luz, son colores “entrantes”, es decir, se alejan del espectador. Son utilizados para crear profundidad y con intencionalidad intelectual o racionalizadora.

El color tiene también un valor simbólico que atiende a fundamentos psicológicos o heredados de la tradición. Así el azul y el blanco reflejan pureza, el amarillo divinidad, el rojo vida o pasión y el negro, muerte.

- **Luz:** podemos encontrar luz **diáfana y homogénea** que representa equilibrio y armonía o los **contrastes lumínicos** que dan mayor expresividad y dinamismo.

Luz diáfana

Perspectiva lineal

luz contrastada (contrastes lumínicos)

Perspectiva aérea

- **Profundidad:** se consigue a través de la perspectiva y el volumen. **Perspectiva:**
- **Perspectiva lineal o geométrica:** considera las deformaciones aparentes que sufren los cuerpos según su distancia o posición respecto al observador y que es susceptible de someterse a leyes matemáticas.

- **Perspectiva área** que “pinta el aire” que se interpone entre los elementos de la pintura y el observador. Con ello, los elementos del primer plano aparecen con contornos nítidos mientras los que están alejados aparecen difuminados.

V) Significado:

- Con relación al contenido, las obras pictóricas y escultóricas se clasifican en categorías o **géneros:**
 - **Género religioso (arte sacro):** imágenes de santos,

personajes bíblicos o escenas religiosas.

- **Género mitológico:** sujetos relacionados con la mitología griega, romana o de otras civilizaciones.
- **Género histórico:** obras cuyo sujeto se refiere a hechos o personajes de la historia.
- **Retrato:** puede ser de carácter privado u oficial, es decir, destinado a la difusión propagandística (retrato de aparato).
- **Pintura de género:** representa escenas de la vida cotidiana.
- **Bodegón:** frutas, flores, objetos de la vida diaria...
- **Paisaje:** el contenido principal es la naturaleza.
- **Alegoría:** compuesta de figuras y objetos con significados simbólicos.

Pintura alegórica

- **Finalidad o función:** ¿para qué fue realizada la obra?

VI) Trascendencia.-

Importancia o influencia que la obra o el autor ha tenido para el arte posterior.

COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARTE.-

0- Identificación de la obra.-

La obra a comentar es **el Aguador de Sevilla** de **VELÁZQUEZ**.

1- Contexto (situación espacio temporal).-

La obra se realiza en **España** durante el **siglo XVII**. Este período es conocido como **siglo de oro español** debido a la cantidad y la calidad de artistas, especialmente pintores y literatos que viven y crean durante esta época. Paradójicamente, este período supone para nuestro país la pérdida de la hegemonía del siglo anterior y el inicio de la decadencia política, a la vez que asistimos a una crisis económica y demográfica durante esta centuria.

2- Estilo artístico.-

El Aguador de Sevilla es una pinturabarroca.

El término “**barroco**” designa la cultura europea del **siglo XVII**, aunque su límite cronológico sobrepasa esta centuria y es frecuente encontrar edificios barrocos realizados en el s. XVIII. Barroco es una palabra de origen portugués que significa perla irregular o deforme (“barrueca”) y que fue utilizada en el siglo XVIII, con un sentido despectivo, para designar el arte de la centuria anterior, considerado extravagante y anticlásico. Se consideraba barroco lo excesivamente complicado, ampuloso, recargado, por oposición a las normas clásicas. No será hasta el siglo XX cuando este estilo experimente una revalorización.

Este momento cultural coincide en lo político con el **absolutismo monárquico** y la **iglesia contrarreformista** de los **países católicos**, en contraste con las **fórmulas parlamentarias** que se estaban ensayando en los **países protestantes**, Inglaterra y Holanda especialmente. El arte barroco se convirtió en un eficaz **instrumento de propaganda religiosa** que ilustraba la verdad del dogma formulado en el Concilio de Trento. Allí se puso de relieve el poder de la Iglesia y la autoridad del Papa, como vicario de Cristo en la tierra: la fastuosidad arquitectura y urbanística de Roma y sus iglesias responden a la exaltación de esa autoridad. También la clarificación de las imágenes sagradas, que debían responder a un **estilo sencillo y comprensible**, que invitase a la devoción sentida, arranca del espíritu de Trento.

El Barroco rompe el equilibrio y supone el triunfo del movimiento, la **luz** y el **color**. El Barroco viene a ser un arte lleno de dinamismo que rompe el equilibrio y la proporción del

Renacimiento y supone el triunfo del movimiento, la luz y el color en el que se pone de manifiesto el **gusto por la realidad** cotidiana tratada con frecuencia con crudeza, y a la vez el **gusto por lo aparatoso** y lo **monumentalidad**, de **carácter escenográfico, teatral y contrastes lumínicos**.

Estas características van a determinar el aspecto formal de la **pintura barroca**:

- * Predominio del **color** sobre el dibujo: son las manchas y no las líneas las definidoras de las formas.
- * Importancia de **la luz y la sombra**: en el Barroco la forma se subordina a la luz y puede desvanecerse las formas por debilidad o intensidad de este uso de la luz (**contrastos lumínicos**).
- * **Movimiento y tensión**: figuras inestables, escorzos, ondulaciones.
- * **Composición asimétrica y atectónica**: la tendencia a colocar la figura principal en medio y a pintar dos mitades semejantes (simetría) se pierde, de la misma manera que se desecha la malla de horizontales y verticales del arte clásico (composición tectónica). Se prefiere que muestre desequilibrio.
- * **Realismo**: se refleja el dolor, la vejez, la tristeza, la fealdad, contrastando con el idealismo clásico.

3- **Autor.-**

Diego Rodríguez de Silva Velázquez, nacido y formado en Sevilla, de padre portugués, es el genio más grande del arte español. Marchó a Madrid, donde fue pintor de cámara, cuyo único trabajo era retratar al rey. Viajó en dos ocasiones a Italia donde estudiará a los grandes maestros y comprará pinturas para la gran colección real. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago.

Su técnica, utilizando siempre el óleo, experimenta una evolución desde la pincelada fina, de potentes volúmenes y calidades hiperrealistas, hacia otra deshecha, verificada con grandes manchas, “impresionistas” en sus últimas obras. Su estilo varía desde sus primeras obras sevillanas, inmersas todavía en el tenebrismo, hasta la aclaración de su paleta.

Velázquez descubre que la luz no sólo se proyecta sobre los objetos, sino que también cubre el espacio que existe entre ellos y representa el aire interpuesto, que diluye los contornos y difumina las formas más lejanas. De esta manera introdujo la **perspectiva aérea**, haciendo que la luz genere profundidad y realidad. Por otro lado la **pincelada** se va haciendo más fluida y **suelta**, convirtiéndose así en un precedente de la técnica impresionista.

Su **temática** es abundantísima, pintando mitología, pintura de Historia, de género, paisaje y pintura religiosa. También realizó una serie de retratos de personajes de la corte, desde el rey a los bufones de Palacio. En ellos nos deja un testimonio de la realidad que le rodea, vista con una serenidad imposible propia de su temperamento. Los personajes retratados presentan una profunda penetración psicológica.

Otras obras de Velázquez son: *Las Meninas*, *las Hilanderas*, *la rendición de Breda o las lanzas*, *la fragua de Vulcano*, *los Borrachos*, *la Venus del espejo*, *Villa Medici* y numerosos retratos de personajes de la corte de su tiempo.

4- **Análisis de la obra.-**

La obra que comentamos pertenece a la **1ª etapa o etapa sevillana** de Velázquez. Las pinturas de esta etapa están

impregnadas de **realismo y tenebrismo**, y las figuras presentan **contornos precisos** y predominan los **colores ocres o terrosos**. Atendiendo a la temática podemos clasificar esta obra como **pintura de género** (escena de la vida cotidiana). Este género pictórico es el que predomina en el período sevillano de Velázquez. La influencia del **tenebrismo caravaggiesco** está presente en esta obra así como en todas las de su primera época (procedimiento de intensos contrastes de luces y sombras que contribuyen a subrayar los gestos dramáticos de las figuras; da volumen a las figuras, de modo que parecen esculturas).

La pintura está realizada mediante **óleo**, técnica inventada por los primitivos flamencos en el siglo XV consistente en utilizar como aglutinante el aceite que tendrá una amplia difusión en la pintura posterior. El soporte es el **lienzo**.

Se ha supuesto que los personajes representan una **alegoría** sobre las tres edades de la vida y que el agua simboliza la transmisión del conocimiento desde la vejez a la juventud. Es patente la perfección técnica de Velázquez al representar las distintas calidades de los diversos objetos (tejido, barro, cristal, agua...), eso acentúa el **realismo** típico de la pintura barroca.

5.- Función o finalidad de la obra.-

Los clientes principales del arte barroco son la iglesia contrarreformista y la monarquía absoluta. Las obras de arte sirven de propaganda para mostrar la grandeza de ambas instituciones. No es el caso de esta obra ya que ni es pintura religiosa ni un retrato de aparato. *El aguador de Sevilla*, al ser una pintura de género intenta reflejar la realidad

cotidiana de la época del autor. El realismo es una de las características de la pintura barroca y hará que este género pictórico sea muy cultivado.

6.- Trascendencia.-

Velázquez es uno de los mayores genios de la pintura universal de todos los tiempos y su pintura ejercerá una gran influencia en los pintores posteriores, especialmente en los impresionistas. La pincelada suelta y la pintura al aire libre que observamos en *Villa Medici* convierten esta pintura en un precedente del impresionismo.

TEMA 1.- ARTE GRIEGO

Introducción.-

En la antigüedad el concepto **clásico** se utilizaba para designar una obra de calidad digna de imitación. En los siglos XVI y XVIII, cuando el referente griego y romano se convierte en el credo de los artistas, el término clásico se extiende para designar las **obras maestras de Grecia y Roma**.

Los **antiguos griegos** fueron los primeros que consideraron la **belleza como un criterio para la valoración de las cosas**, cuya contemplación producía un placer espiritual al margen – o además- de la dimensión funcional, representativa o simbólica. En ese sentido, se les puede calificar de **inventores del arte**.

La civilización griega o helénica se va a desarrollar en la **hélade**(actual Grecia, isla de Creta y costas de Asia Menor), durante el período comprendido desde el siglo VII al II a.C.

A partir del siglo VIII a. C. termina la llamada **Época Oscura** y comienza el **Período Arcaico** que irá seguido del llamado **Período Clásico** (siglo V y IV a. C), en el que asistimos a la época dorada del arte griego. Con la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) asistimos al inicio del **Período Helenístico**, en el que el arte griego se extenderá por todo el imperio de Alejandro y experimentará un proceso de sincretismo con las culturas autóctonas.

Grecia creó modelos artísticos, políticos y métodos de investigación que constituyen la base de nuestra cultura europea:

- En **política** crearon la **democracia** o gobierno del pueblo, en la cual se fundamenta nuestro sistema democrático actual.

- En Grecia nacieron la **filosofía**, la **historia**, la **física**... Los griegos son considerados los **padres de la democracia y de la ciencia** porque fueron ellos los primeros que ofrecieron una explicación racional de los fenómenos naturales.
- La **mentalidad antropocéntrica** nacida en la Grecia antigua (PROTAGORAS: *El hombre es la medida de todas las cosas*) será la base del mundo moderno.

1-LA ARQUITECTURA GRIEGA: LOS ÓRDENES. EL TEMPLO: EL PARTENÓN

El **arte** griego será imitado en épocas posteriores (Roma, Renacimiento, Neoclásico, etc.) y seguirá vigente en nuestros días al igual que el resto de la cultura clásica. Con él se introducen los conceptos estéticos que han de predominar en la cultura occidental. El arte para los griegos es la **búsqueda de belleza** y ésta se basa en la **armonía** que se consigue a través de la adecuada utilización de las **medidas y proporciones** que tienen su fundamento en la naturaleza. Por otra parte, se tiende hacia la creación de un **mundo idealizado**.

La arquitectura en Grecia tuvo un **carácter religioso y público** y de allí que sobresalga la construcción de **templos y recintos urbanos** (los griegos buscan los valores plásticos de los edificios dentro de un conjunto). En la ciudad griega se pueden distinguir 3 zonas: **ágora** (plaza cívica), **acrópolis** (lugar de los templos) y espacio ocupado por las viviendas privadas.

Acrópolis de Atenas

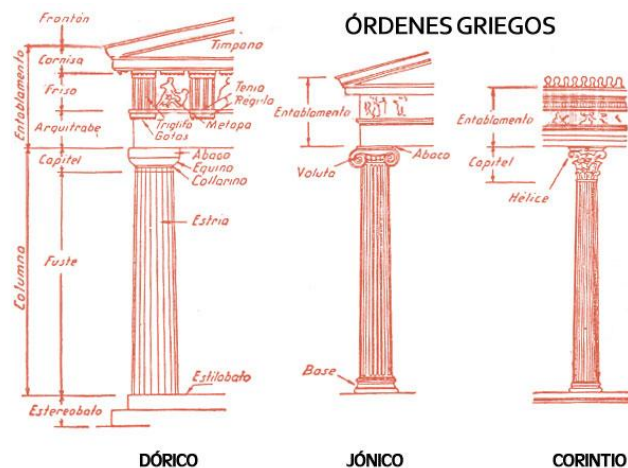
El deseo de armonía entre los elementos arquitectónicos y decorativos hará surgir los **órdenes** que eran el conjunto de normas que determinaban la forma, decoración y proporción del edificio. El orden es una norma que rige la construcción de los templos y obliga a usar determinados elementos y proporciones una vez que se optara por uno u otro. La forma viene determinada por la columna; el diámetro inferior del fuste constituye la unidad de medida para calcular todas las proporciones. La altura de la columna dórica equivale a seis veces la longitud del diámetro del fuste; la jónica, a nueve veces; y la corintia, a diez. El fuste aparece estriado: 20 acanaladuras el dórico y 24 el jónico y el corintio. Así en Grecia se sucedieron **tres órdenes**:

El **dórico**: orden sobrio, robusto que parece originarse al trasponer en piedra los antiguos esquemas constructivos de madera. La **columna** no tiene **basa**, el **fuste** es estriado y el **capitel** se caracteriza por un grueso **ábaco**. El **entablamento** se divide en tres fajas: el **arquitraque**, liso; el **friso** compuesto de triglifos y de metopas (originariamente

servían para tapar los huecos entre las cabezas de las vigas) que podían estar pintadas o esculpidas. Sobre el friso se sitúa la **cornisa**.

El **jónico**: su columna es más esbelta que la dórica y se apoya sobre la basa; el capitel tiene dos volutas (rollo en espiral) encuadradas en el equino. El entablamento está formado por un arquitrabe dividido en tres bandas horizontales y sobre él puede haber un friso.

El **Corintio**: es igual al jónico pero lo distingue su capitel que está adornado por hojas de acanto. Corresponde al periodo helenístico.

www.masoneriafemenina.com

La mentalidad antropocéntrica determinará que la arquitectura griega sea **anticolosal**, se elige la escala humana; los edificios fueron construidos por y para los seres humanos. Se trata de una arquitectura **arquitrabada** basada en estructuras de líneas horizontales y verticales, lo que le confiere un carácter sereno.

Los edificios son concebidos para **ser vistos desde fuera**, ello se traduce en un mayor cuidado de la fachada y menos interés por la configuración interna. Más que arquitectura, los griegos hacen urbanismo ya que no buscan la creación de espacios interiores sino los valores plásticos, externos, de los edificios dentro

de un conjunto, así los *propíleos* o acceso a santuarios y acrópolis.

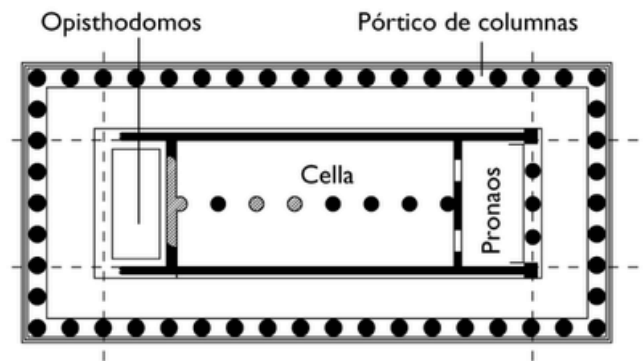
Los materiales suelen ser **piedra** o **mármol** en **sillares**, sujetos por clavijas. Tanto los edificios como las esculturas estaban **policromadas**, aunque esa policromía no ha llegado hasta nosotros.

Los arquitectos griegos se dieron cuenta de que el ojo humano modificaba la realidad por lo que llegaron a la conclusión de que para que la construcción se viera ópticamente perfecta había que hacer unas correcciones. Para ello crearon los refinamientos ópticos.

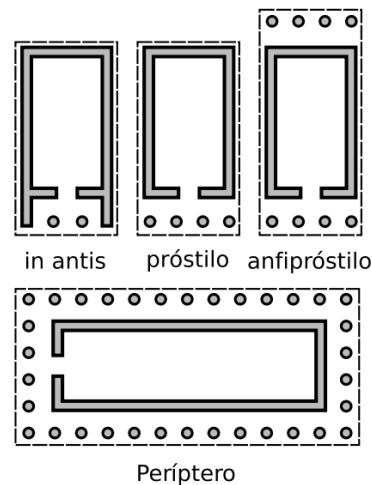
El **templo** no daba cobijo a los fieles ya que las ceremonias eran al aire libre, de ahí sus reducidas dimensiones, sino que era la vivienda del dios y constaba de una planta rectangular dividida en **tres partes**:

- pórtico delantero (*pronaos*)
- sala que alberga la imagen del dios (*naos*)
- pórtico cerrado para guardar los objetos de culto (*opistodmo*)

Según la **distribución de las columnas** puede ser:

- *próstilo*: sólo columnas en la fachada principal
- *anfipróstilo*: con columnas en los dos frentes
- *períptero*: cuando las columnas rodean todo el templo
- *díptero*: si la hilera de columnas es doble

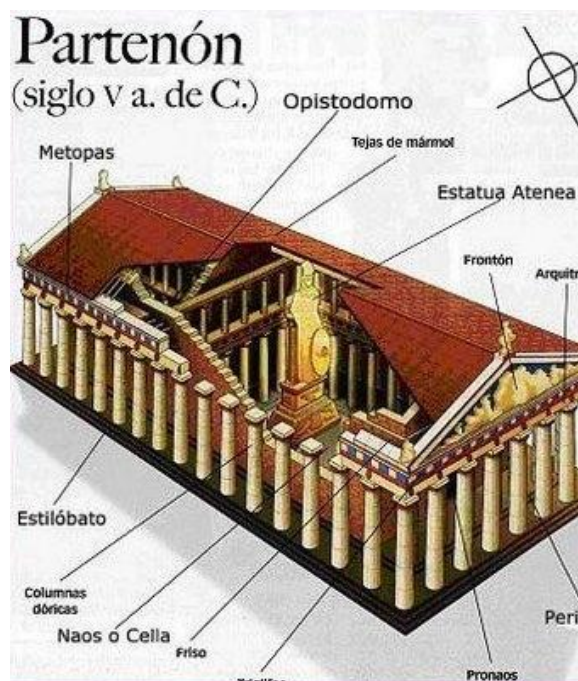
Según el **número de columnas** que contenga la fachada, el templo puede ser:

- Díptilo (2)
- Tetrástilo (4)
- Hexástilo (6)
- Octástilo (8)

El templo más emblemático de la arquitectura griega es **El Partenón**. Este es un templo dórico, períptero y octástilo. Construido en tiempos de Pericles sobre

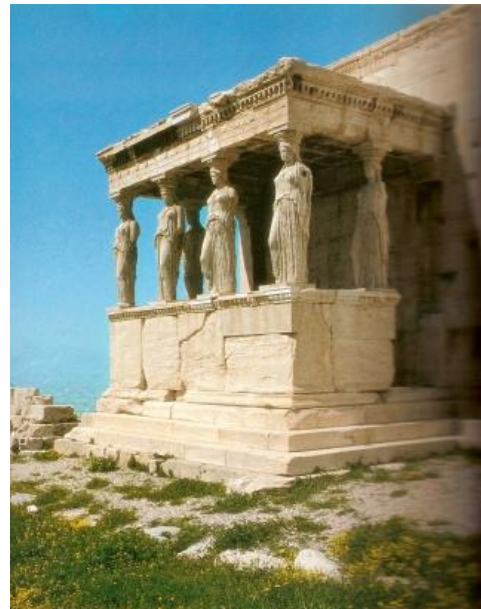
los restos de un templo anterior destruido por los persas (Guerras Médicas). Estaba dedicado a la diosa Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría y patrona de Atenas. Se construyó de sillares de mármol colocados sin argamasa, reforzados a veces con grapas de metal.

Partenón significa etimológicamente “cámara de las vírgenes”. Los arquitectos que diseñaron el Partenón fueron ICTINO y CALÍCRADES. La dirección de la obra y realización de los relieves corrió a cargo de FIDIAS. El Partenón fue convertido en mezquita e iglesia cristiana posteriormente y sufrió una destrucción parcial en el siglo XVII (era el polvorín durante la guerra de Turquía contra Venecia y resultó víctima de una explosión).

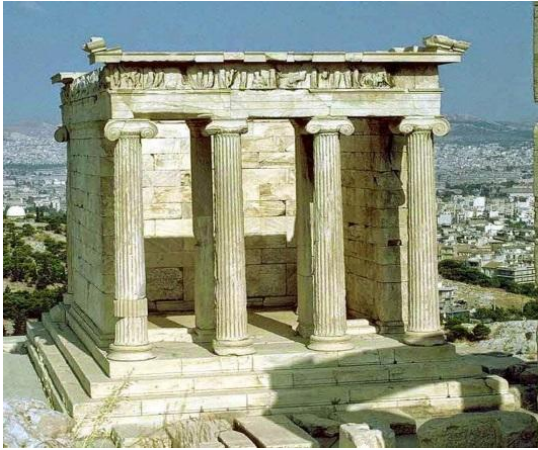

A principios del siglo XIX, el embajador inglés LORD ELGIN, compró la mayor parte de la escultura que quedaba. Nuevamente fue afectado durante el temblor de tierra de 1894. Hoy el deterioro le viene por la contaminación de Atenas.

Otro templo, también en la Acrópolis de Atenas, es **El Erectión**, templo dedicado a Poseidón, Atenea y Erecto, de orden jónico y cuyo elemento más singular es la *Tribuna de las cariátides*.

También jónico y en la Acrópolis de Atenas encontramos el **templo** dedicado a **Atenea Nike** que conmemora la victoria sobre los persas en la Batalla de Salamina.

También se construyeron en Grecia templos con planta circular, son los llamados **tholos**.

2. LA ESCULTURA GRIEGA CLÁSICA: POLICLETO, FIDIAS Y PRAXÍTELES

La mentalidad antropocéntrica de los griegos queda reflejada no sólo en su sistema político, la democracia, sino también en su escultura dada la absoluta primacía del **cuerpo humano**. En éste, la **belleza** se consigue tanto por la **perfección formal** como por la armonía de sus **proporciones**. Las esculturas reproducen a **dioses** y **héroes**.

El material en el que se hace las esculturas griegas suele ser **bronce** o **mármol**. Muchas de las esculturas de bronce fueron fundidas en épocas belicosas para alimentar a los cañones, y también se perdieron gran parte de las de mármol, de forma que piezas originales se conservan pocas, las que hoy conocemos son copias de la época

romana que los Césares y la aristocracia del Imperio ordenaron reproducir para decorar sus palacios y ciudades.

La escultura griega irá **evolucionando** a lo largo de la Historia de la Grecia Antigua.

La escultura de la **época arcaica**, período comprende desde el siglo VIII a. C. hasta inicios del siglo V a. C.,

se caracteriza por el llamado **estilo geométrico**: figuras de torso triangular, talle de avispa, ojos almendrados y sonrisa arcaica que recuerdan a la escultura hierática egipcia.

Son de esta época los **kouroi-kourosen** singular- que era una representación en piedra de un hombre joven desnudo, de pie, con una pierna adelantada en una posición frontal rígida, y con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.

Los kouroi representan a jóvenes que han alcanzado la inmortalidad, bien por una muerte violenta, o bien por la victoria deportiva. La fama, la virtud reconocida, en griego **areté**, es el único consuelo ante la muerte. En estas esculturas no interesa reflejar los rasgos individualizados, sino la idea de heroísmo.

También del período arcaico son las kore o estatuas femeninas vestidas que debían ser sacerdotisas.

En la **época clásica**, que comprende desde las Guerras Médicas contra los persas, a principios del **siglo V a. C.**, hasta la conquista de las Polis por Alejandro Magno tras la Guerra del Peloponeso a principios del **siglo IV a. C.** Esta fue la época de máximo esplendor económico, político y cultural de Grecia y, especialmente, de una de sus polis: Atenas.

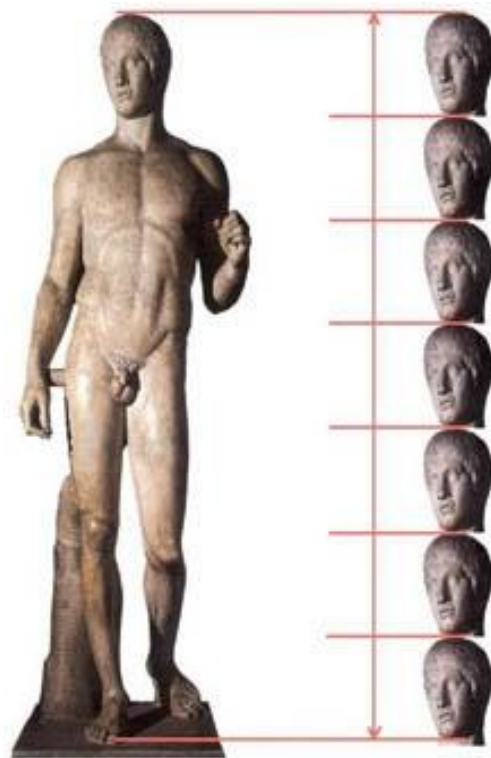
En este período la escultura gana en movimiento pero sin perder su serenidad; se va sustituyendo la geometrización por el modelado que define las partes del cuerpo como volúmenes; se va rompiendo el frontalismo y la simetría y se aplicará tres conceptos a las estatuas: la **armonía de las proporciones**, el principio de **diartrosis** y la postura del **contraposto**. Se adoptó un **canon** que marcaba la proporción armónica; éste consistía en **7 cabezas en el siglo V** y en **IV se elevó a 8**.

&El Doríforo – POLICLETO

POLICLETO fue un teórico de la escultura que generalmente esculpió en bronce, rompió con la ley de la frontalidad y aplicó el canon de belleza basado en siete cabezas.

El **Doríforo** representa a un joven lancero (*doríforo* significa el que porta la lanza) donde podemos observar el equilibrio entre el estatismo que requiere su idea de armonía física y espiritual y el dinamismo de una escultura no hierática. Esto se consigue mediante la postura de **contraposto**, es decir, una pierna actúa de sostén y la otra se flexiona, desnivelando

la línea de las caderas, rompiendo así la ley de la frontalidad.

También en esta escultura se aplica el principio de **diartrosis** (literalmente significa “articulación móvil”) mediante el trabajo de las superficies que muestra a la piel como una fina envoltura tras la que se adivina la estructura de huesos y músculos. Las masas musculares varoniles daban la sensación de formar elementos aislados entre sí y en la escultura se acentúa la división entre el tronco y extremidades, y dentro del torso se marca los pectorales, la cintura y el pliegue inguinal, es decir, se señala las divisiones del cuerpo y de los músculos. Los músculos de los cuerpos de las esculturas griegas aparecen moviéndose bajo la piel dando la sensación de cuerpo vivo.

El **canon de ocho cabezas** convierte a esta escultura en todo un símbolo de la armonía y belleza ideal de la escultura griega.

& Metopa del Partenón- FIDIAS

FIDIAS fue el encargado de la dirección de las obras del **Partenón** y también de la realización de las **esculturas** de éste.

Los **frontones** representan dos escenas de la mitología griega. El frontón oriental alude al nacimiento de Atenea que surgió madura y armada de la cabeza de Zeus. El frontón occidental refleja el certamen que el Olimpo convocó para elegir al Patronato del Ática en el que Atenea se enfrentó a Poseidón.

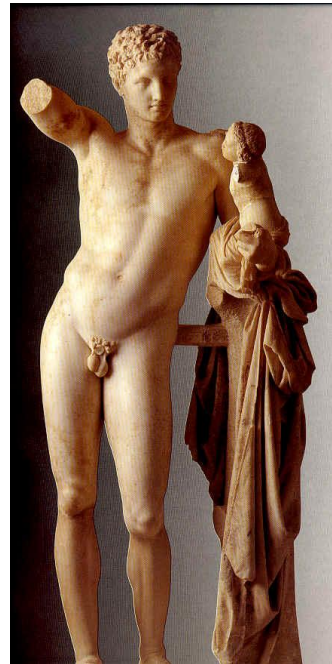
En el **friso interior** del Partenón encontramos la **Procesión de las panateneas**, ceremonial que seguían los atenienses durante las grandes fiestas estivales para ofrecer a la diosa Atenea el peplo tejido por las vírgenes atenienses.

En las 92 **metopas** que posee el Partenón se ilustran los cuatro ciclos míticos en los que Atenea participó: Amazonomaquia, Guerra de Troya, Gigantomaquia y Centauromaquia.

Los relieves se convierten en un instrumento pedagógico narrando episodios de la mitología.

En estas esculturas encontramos la **técnica de “paños mojados”**: las telas de los vestidos se pegan al cuerpo dejando traslucir la anatomía; eso acentúa el juego de luz y también la sensualidad de las figuras.

& Hermes con el niño-PRAXÍTELES

PRAXÍTELES es el escultor de la belleza sensual. Sus esculturas se caracterizan por la “curva praxiteliana” que da sensación de dinamismo y sensualidad y están tratadas con un pulido perfecto. Los rostros de sus esculturas presentan un carácter amable, encantador y sugestivo de su obra. Es la gracia y la dulzura propia de Praxíteles (“caris”)

Hermes, el dios mensajero, conduce a Dionysos niño desde el Olimpo hasta la mansión de las ninfas, encargadas de su crianza. Dioniso será descuartizado por los gigantes para después resucitar.

Observamos la curva praxiteliana, es decir, un contraposto acusado y sensualidad.

3.- LA ESCULTURA HELENÍSTICA.-

Este período abarca desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la conquista de Grecia por Roma en el siglo I a. C. Helenístico es la denominación que se dio a los imperios fundados por los sucesores de Alejandro. Por todos estos imperios se difunde la cultura griega.

Aunque se continúa haciendo esculturas que siguen los principios del clasicismo como la **Venus de Milo**, es característica de esta época la orientalización fruto del sincretismo de culturas creado por el imperio de Alejandro Magno. Se pierde así las proporciones y la serenidad clásica y se prefieren los cuerpos retorcidos, el dramatismo y un mayor realismo.

La **escultura** pierde el punto de vista frontal en favor de su visibilidad desde todos los ángulos; los cuerpos aparecen torcidos, con figuras girando en espiral, y surgen grupos complejos integrados por varios personajes. Además, el repertorio iconográfico se amplía y ya no solo se representan dioses y atletas sino individuos de toda condición social y edades, diversificándose así la temática.

& El Laocoonte.

Representa la escena descrita por Virgilio en la “Eneida”: el sacerdote troyano Laocoonte exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos. Los dioses, al ver frustrados sus planes de destruir Troya, enviaron dos gigantescas serpientes para

que se apoderaran del sacerdote y de sus hijos. Dramatismo, dolor, fuerza expresiva, musculatura.

Esta escultura fue realizada en Roma hacia el año 50 d. C para decorar la “Domus Aurea” de Nerón. Sus autores fueron HAGESANDRO, ATENODORO Y POLIDORO y pertenece a la “Escuela de Rodas.”

Descubierto en 1506, influyó en Miguel Ángel para crear su “terribilitá” y el estudio anatómico de sus personajes.

& Victoria de Samotracia

Escultura original que representa la victoria posándose sobre la proa de un barco. En realidad se apoyaba sobre una piedra que formaba parte de una fuente, para conmemorar una victoria naval, en un santuario en Samotracia. La figura alada es una alegoría que representa esa victoria naval. Notamos la influencia de Fidias con su técnica de los paños mojados.

&Altar de Zeus en Pérgamo

Los relieves que se encuentran en el friso del altar representan la lucha de los dioses contra los gigantes. Perfección anatómica, exaltación del cuerpo humano y movimiento.

En la época helenística la escala humana de los edificios es sustituida por un propósito de grandeza, similar al de las construcciones egipcias. La finalidad del altar es ser el lugar para realizar sacrificios a los dioses.

TEMA 2.- ARTE ROMANO

Introducción.-

La ciudad de Roma surgió como unión de una serie de aldeas a las que se superpuso un pueblo de la región toscana: los **etruscos**. Esta originaria ciudad irá expandiéndose primero por la península Itálica y después por toda la cuenca del Mediterráneo hasta lograr el mayor imperio hasta entonces conocido.

Todos los territorios del imperio fueron **romanizados**, es decir, se superpusieron la cultura y las formas de vida romana a la de los pueblos conquistados. Roma legó a estos pueblos su lengua, su derecho, sus instituciones políticas, clases sociales, religión y arte. Por este motivo podemos encontrar obras de arte romano en cualquier parte del Imperio.

Hispania fue una de las zonas más romanizadas del Imperio, especialmente la provincia **Bética**. Por esta razón encontramos magníficas obras de arte romano en nuestro suelo.

El romano es un arte **eclectico** que mezcla y aúna las características procedentes de distintas culturas, especialmente de la etrusca y la griega, a las que impregna de sentido práctico y realismo, y le da grandiosidad y monumentalidad.

El arte etrusco determinará varios de los caracteres del arte romano: el **retrato** tiene su antecedente en las figuras de los

difuntos a las que los etruscos les daban un parecido con la persona a la que representaba (realismo) a pesar de que los rasgos aparecieron a veces esquematizados. También los etruscos aportaron el conocimiento del **arco** (no lo inventaron sino que lo tomaron de Mesopotamia) y la **bóveda** a la arquitectura.

Roma en los siglos II y I a. C. conquistará amplios territorios e incorporará a su arte elementos de los distintos pueblos conquistados y especialmente de Grecia que tenía unas formas culturales superiores a las del pueblo conquistador, por ello Roma asimilará la religión y el **arte griego**.

Pese a estas influencias el arte romano será un arte original cuya característica fundamental fue la de ser un arte **político, estatal y urbano**. La cultura romana abrió la brecha iniciada por la griega al supeditar la producción artística a los intereses del Estado, desvinculándose del mundo de la religión.

Las principales obras del arte romano se realizaron durante la época del Alto Imperio (siglo I y II d. C.).

1- URBANISMO ROMANO Y TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS.

Se adoptan en la arquitectura romana elementos del arte griego pero el **espíritu práctico** del pueblo romano quedó reflejado en la arquitectura: interesaba hacer **obras útiles y bellas** que respondieran al espíritu de grandiosidad, orden y permanencia que rige la gobernación política.

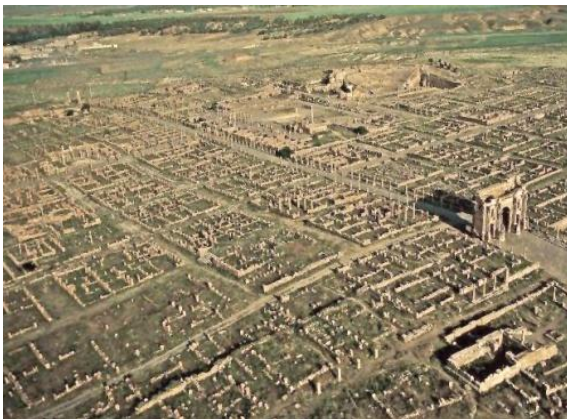
Utilizaron el arco y la bóveda e inventaron la **cúpula** (para cubrir espacios redondos).

Como materiales de construcción emplearon el **ladrillo**, que en los edificios emblemáticos se revestían con placas de mármol, la **piedra en sillares**, y el **hormigón**, elaborado a base de cal y roca volcánica molida.

Se utilizan los **órdenes griegos** incorporándoles algunas variantes como el **orden compuesto**, combinación del jónico y corintio, y el **orden toscano**, semejante al dórico, con fuste liso y basa.

Roma desarrolló un **modelo urbanístico** basado en el **plano de cuadrícula**, que ya había impuesto HIPPODAMOS en Grecia, estructurado mediante dos ejes siguiendo el esquema de ordenación de un campamento militar: el **decumano** (eje este-oeste) y el **cardo** (eje norte-sur), en la intersección de ambos ejes se encontraba el **foro**. Éste era una plaza donde tenían lugar actividades comunitarias de tipo comercial, políticas o religiosas, y en torno al cual se levantaban los **edificios públicos**. En España se puede apreciar esta organización en las ciudades de León y Mérida. Roma contó con 17 foros a lo largo de su historia urbana, pues cada emperador se esmeró en construir el suyo propio.

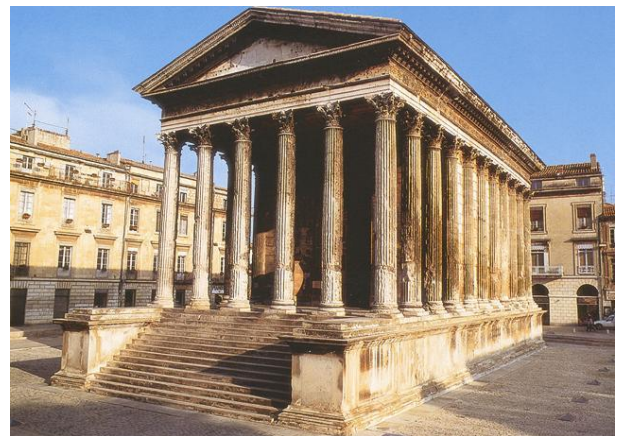
&Ruinas de Timgad (Argelia)

Aunque se construyeron numerosos templos, la **arquitectura** romana es más **civil** que religiosa. Los **principales edificios** fueron:

- **Templos.-** La religión romana tuvo más carácter doméstico que público, quizás porque los grandes mitos griegos resultaban poco convincentes. La devoción pública se dirigió al César. Se crean templos tomando lo esencial de los griegos pero introduciéndose modificaciones ya que se edifica sobre un pódium.

&Maison Carreé(Nimes). S. I. d. C.

Templo romano consagrado al culto imperial. Es un edificio hexástilo, es decir, con seis columnas en el pórtico, su decoración es de orden corintio, pseudoperíptero, cuyas semicolumnas laterales y traseras se adosan al muro de la cella y se alza sobre un podio.

&Panteón (Roma):

Mandado a construir por Agripa, lugarteniente y yerno de Augusto, para servir de templo a todos los dioses existentes en Roma aunque fue reconstruido en tiempos de Adriano (s. II d.C.). Presenta pórtico y planta circular cubierta con una cúpula de 43.5 metros

de diámetro, igual a su altura. La Cúpula fue hecha con hormigón y presenta decoración con casetones. Toda la superficie del muro exterior estaba revestida con placas de mármol.

Sirvió de sepulcro a los grandes artistas italianos del Renacimiento y Barroco, Rafael, Vignola y Aníbal Carracci, así como a los reyes italianos.

- **Anfiteatros.-** Edificaciones donde tenían lugar exhibiciones y juegos como las luchas de gladiadores o de animales. Su forma era ovalada, resultado de unir dos teatros, y constaba de arena y gradas.

& el **Coliseo** en Roma o **Anfiteatro Flavio**:

Inaugurado en el 80 d. C., su nombre procede del hecho de que se construye próximo al Palacio de Nerón (*Domus Aurea*), en una parte de aquel palacio en la que se levantaba una estatua de Nerón de casi 20 m. de altura, lo que indujo al pueblo a llamar al lugar *Colosseum* por aquella escultura. Sus instalaciones permitían naumaquias o batallas navales. En sus subterráneos se guardaban los objetos, armas de gladiadores y las jaulas de las fieras. El piso de la arena era de madera y por medio de máquinas se elevaban a la escena las fieras, tramoyas, etc. Tenía un aforo para 50.000 espectadores.

En el exterior se aprecia la superposición de los cuatro órdenes clásicos (abajo el toscano, en medio el jónico y arriba el corintio). Su inauguración supuso cien días continuados de juegos. La pared de sillares oculta la estructura de ladrillo.

&Anfiteatro de Itálica:

Con capacidad para 25.000 espectadores fue obsequiado por Adriano a su patria de origen. Se construyó con hormigón revestido con sillares de piedra. Las dos puertas en eje del ruedo reciben el nombre de *triumphalis* y *libitinaria*; por la primera entraban los gladiadores y por la segunda se evacuaba a las víctimas. En España permanecen en pie 12 anfiteatros.

- **Teatros.-** Estos edificios adoptaron los elementos del teatro griego. La diferencia con éste estaba en el coro, que era un semicírculo a diferencia del griego, que era circular, y se construían en terreno llano, elevando sus gradas por medio de bóvedas y arcos.

& Teatro de Mérida (Badajoz).

Emérita augusta (Mérida) fue fundada por Augusto en el 25 a.C. El

teatro presenta el exterior de sillería granítica almohadillada. La *cavea* se construye aprovechando la ladera de una colina como hacían los griegos. El muro que sirve de fondo a la escena está bien conservado, con dos órdenes corintios superpuestos, estatuas de dioses y emperadores. El aforo es de unos 6.000 espectadores. En España se conservan 21 teatros.

Los romanos, debido a su carácter práctico, fueron más ingenieros que artistas, y crearon importantes obras de carácter público (**obras de ingeniería**) como **acueductos y puentes**:

& Acueducto de Segovia:

Los acueductos son obras de ingeniería que salvaban distancias para transportar agua. Demuestra el sentido práctico de los romanos: arte unido a ingeniería.

La construcción del acueducto de Segovia data de principios del siglo II d.C., en época del emperador Trajano. Los sillares de granito están unidos a hueso, es decir, sin necesidad de argamasa. Hasta casi nuestros días proveía de agua a la ciudad de Segovia. En los últimos años ha sufrido un patente deterioro causado principalmente por la contaminación medioambiental y a los propios procesos

de erosión del granito así como por las vibraciones originadas por el tráfico.

& Puente de Alcántara (Cáceres).

Construido con sillares de granito, cuenta con 194 m de longitud por 71 de altura. Es el puente mayor del imperio y sobre él pasa la calzada sobre el Tajo que comunica Cáceres con Coimbra. Se construyó en honor de Trajano, cuyo nombre figura en el arco triunfal del centro junto a la lista de las tribus indígenas que financiaron sus obras.

2) LA ESCULTURA ROMANA: EL RETRATO Y EL RELIEVE HISTÓRICO

La escultura romana está vinculada a la griega y a la etrusca. La griega es consecuencia de la moda romana de saquear las obras griegas y de llevarse a los escultores helenos como contratados o esclavos. Roma toma de la escultura griega las actitudes, los plegados y la composición pero en los rostros de las figuras se plasma el **realismo** romano, verdadero estudio psicológico. La tradición etrusca influirá en ese mayor realismo, que será tan característico del retrato romano.

El tema escultórico en Roma sigue siendo el **hombre**, pero estos ya no representan a dioses y héroes sino a personajes de la época.

Dos géneros se desarrollarán en la escultura: el **relieve** y el **retrato**.

a) El **relieve** aparece en los monumentos conmemorativos, **arcos de triunfo, altares y columnas**; se solían adornar con relieves homenajes a las victorias que narraban. En estos carteles pétreos de propaganda se conmemoraban las gestas militares del pueblo romano para que sirvieran de ejemplo a las futuras generaciones.

Se trata de un relieve con gran **precisión** en el modelado, lleno de detalles y con capacidad de **perspectiva** (bajorrelieve o altorrelieve según se encuentre “más o menos cerca del espectador”, dando así sensación de profundidad). Destaca también su **ritmo compositivo**, logrado a base de variar las diversas actitudes de los personajes y otorgarle a la narración una movilidad y una riqueza gestual.

& Columna Trajana (Roma)

Es el monumento funerario de Trajano, emperador oriundo de Itálica, bajo cuyo gobierno las fronteras territoriales del imperio alcanzaron su máxima extensión. Se realizó para perpetuar las hazañas de la conquista de Rumania a los dacios. Mármol. Representa a 2.500 figuras en una

superficie de 30 metros de altura. Fue diseñada por APOLODORO DE DAMASCO Y realizada en 113 d. C. Originariamente estuvo coronada por la estatua del emperador y en el pedestal se colocaron sus cenizas; en la actualidad está presidida por la imagen de San Pedro. La columna está hueca y puede accederse a su cima por una escalera interior de caracol.

&Ara Pacis (Roma)

Este monumento realizado en mármol, celebra la paz en el área mediterránea establecida por el emperador Augusto tras sus victoriosas campañas en Hispania y la Galia. Funcionaba como un templo para el sacrificio de animales sagrados donde participaban únicamente sacerdotes y vestales.

Su impresionante decoración constituida por varios relieves muestran la familia de Augusto en procesión, además podemos apreciar diferentes

alegorías relacionadas con la fundación de Roma.

- b) Los orígenes del **retrato romano** se encuentran en la costumbre de las familias patricias por conservar el rostro de sus antepasados en una mascarilla de cera, que se obtenía del cadáver poco después de morir, y que guardaban en sus casas. Cuando fallecía otro miembro ilustre de la familia se sacaban las mascarillas para formar parte del cortejo fúnebre. Para perpetuar estas mascarillas, se trasladaron a copias de mármol y bronce. Los vivos también desearon representarse, mostrando predilección por la absoluta fidelidad al modelo y aceptando sus defectos físicos.

Con el inicio del Imperio, cuando Roma alcanza una grandeza casi divina, los retratos oficiales tenderán a una mayor idealización, saltarán del espacio privado al público convirtiéndose en un medio de propaganda oficial. Se deja de representar los rasgos reales del retratado. Se multiplican las estatuas del emperador.

En el Bajo Imperio, los retratos se van esquematizando, siendo más geométricos e hieráticos, anunciando lo que serían después los retratos bizantinos; se pierde el sentido de la proporción, se tiende a hacer cabezas monumentales, frontales, con expresión fija, como la colosal *Cabeza de Constantino*.

Podemos encontrar retratos en varias modalidades: busto, cuerpo entero o ecuestre.

& Augusto de Prima Porta.-

Influencia de la escultura griega por la proporción, el contraposto y el rostro idealizado. Aunque viste traje militar, está descalzo como los héroes olímpicos. El emperador es representado en el momento de arengar a las legiones. Realismo en los relieves de la armadura: representa la devolución de los estandartes perdidos por Craso en la guerra pártica.

&Retrato ecuestre de Marco Aurelio.-

Marco Aurelio fue hombre de razón y antimilitarista, y así aparece retratado, no con los atributos militares, sino con la toga de filósofo. Su rostro refleja serenidad y sabiduría. Realizado en bronce, no fue víctima de la rapiña medieval de estatuas antiguas hechas en ese material porque se la confundió con la estatua de Constantino, emperador que dio la paz a la iglesia cristiana. Ejercerá gran influencia en el Renacimiento.

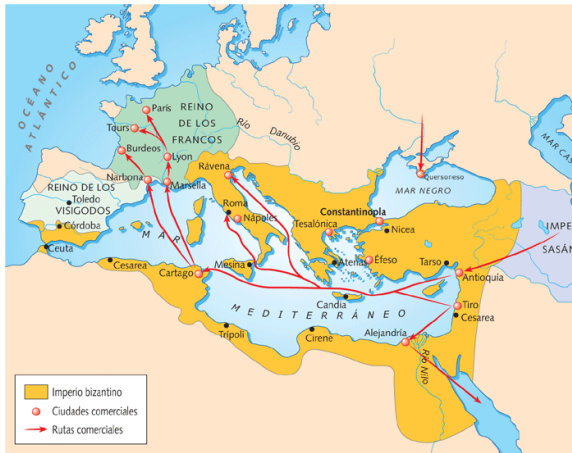

3.ARTE BIZANTINO. ARQUITECTURA : SANTA SOFÍA

Bizancio era una colonia griega, fundada en el estrecho de Bósforo, que once siglos después restaura el emperador Constantino con el nombre de **Constantinopla**. La crisis del Imperio Romano a partir del s. III d. C. llevará a la división de éste en dos zonas para su mejor administración y defensa. En el año 476 d. C se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente; a partir de entonces, Bizancio se considerará la heredera del Imperio.

La historia de Bizancio, que abarca desde el comienzo del reinado de Justiniano en el año 527, hasta la toma de Constantinopla, su capital, por los turcos otomanos en 1453, coincide con los 1000 años que dura la Edad Media.

La situación geográfica de Bizancio determinó su riqueza, pues estaba en la encrucijada de las rutas comerciales mediterráneas y provocó también que los fundamentos de esta civilización sea la mezcla de tres culturas: la romana (derecho y administración), griega (idioma) y cristiana (religión).

En el arte bizantino, continuador del arte paleocristiano oriental, es **imperial y religioso**, ya que mostraba el prestigio y poder del emperador que era cabeza del Estado y de la Iglesia, lo que se conoce como cesaropapismo.

Las más grandes construcciones bizantinas corresponden a la época del emperador **Justiniano**, llamada primera edad de Oro (**siglo VI**).

El **contraste entre la pobreza exterior** de los edificios y su **riqueza interior** estaba relacionado con las teorías neoplatónicas del cristianismo ortodoxo: la belleza es lo que está oculto, en el alma, pero se descubre a través de los sentidos.

La aportación más importante de la arquitectura bizantina estriba en la creación de la **cúpula sobre pechinas**. Las pechinas son triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular del anillo de la cúpula. La **planta** suele ser **centralizada** y las iglesias presentan un espacio dilatado que no queda limitado por los muros. También se utilizan **plantas basilicales y de cruz griega**. Los muros son de **piedra y ladrillo**, que son cubiertos con desigual riqueza según se trate de muros exteriores o de recintos interiores. En los últimos, el mosaico cubre las paredes, haciendo perder el interés por la decoración externa.

Iglesia de Santa Sofía (Constantinopla, hoy Estambul).-

La iglesia de Santa Sofía es la obra más importante de la arquitectura bizantina. Se construyó en la época de Justiniano y representa el marco adecuado al solemne ceremonial político-religioso en el que queda a salvo el poder teocrático del emperador. Se construyó en sólo cinco años. Dedicada a la sabiduría (*sofía*) divina.

Lo original de este edificio es su **cúpula** que no se apoya sobre un muro circular sustentante, tal era el sistema constructivo de los romanos usado por ejemplo en el panteón de Agripa, sino sobre cuatro **pechinas**, muros con forma de triángulos esféricos que sirven de enlace con la planta cuadrada. El gigantesco empuje de la cúpula quedaba contrarrestado por un sistema de medias cúpulas adyacentes en la parte Este y Oeste, sustentadas por pilares y contrarrestados a su vez por tres exedras (cuartos de esferas) que descargan su peso en contrafuertes exteriores. La cúpula, sin tambor, de 31 m de diámetro y 55 de altura, está perforada con 40 ventanales y simbólicamente es una imagen del cielo. Los contrafuertes y los 4 minaretes son añadidos turcos.

Las paredes, que son de ladrillos como los arcos y bóvedas, se hallaban recubiertos interiormente por mosaicos de fondo dorado que recibían el impacto de la luz y producían un efecto sobrenatural. Hoy están recubiertas en su mayor parte de pinturas y caligrafías árabes, hechas por los turcos. Éstos solo respetaron los mosaicos de las pechinas (4 ángeles).

La cúpula es muy ligera porque está formada por vasitos de cerámica huecos encajados unos con otros y unidos por cemento de modo que hacen que la estructura no sea del todo maciza.

La planta central crea un espacio dilatado que no queda limitado por los muros.

La leyenda popular afirma que un ángel resolvía a Justiniano las dudas técnicas que planteaba la fábrica y la tradición revela que el emperador, al ver el templo terminado, sentenció: “Salomón, te he vencido”.

El autor de Santa Sofía fue ISIDORO DE MILETO.

Con la ocupación otomana en 1453, Santa Sofía se convirtió en mezquita y perdió casi toda la decoración. Hoy Santa Sofía es un edificio desacralizado.

TEMA 3.- ARTE HISPANOMUSULMÁN

Introducción

La **civilización islámica** surge a raíz de las predicaciones de Mahoma en Arabia en la primera mitad del siglo VII. La *hégira* o huida de Mahoma hacia la Meca en el año 622 marca el inicio de la era musulmana. El Islam no es sólo una religión sino también una forma de vida y se extendió en poco más de un siglo desde la India hasta la Península Ibérica.

Islam significa “someterse a Dios” y su sinónimo, **musulmán**, significa “creyente”. Ambas acepciones clarifican que el mundo islámico, al igual que su arte, está impregnado en todos los aspectos por el hecho religioso. A Alá se le conoce por la palabra (Corán); eso supone valorar la escritura, que se convierte en decoración, frente a las imágenes, que no existe por un precepto coránico que llama contra la adoración de los ídolos convirtiendo así el arte islámico en **anicónico**. El dios de los musulmanes tiene una naturaleza inapreciable, de cuya sustancia sólo conocemos la palabra con la que se ha revelado (el Corán); por ello la representación gráfica es imposible. Por este motivo no se desarrolló en la civilización islámica las artes figurativas (pintura y escultura).

El arte islámico tiene distintas manifestaciones según las épocas y según los países. Aun así existen características que se repiten en todo el Imperio.

En el año 711 los musulmanes del norte de África, aprovechando la debilidad y las disputas internas del reino visigodo en la Península Ibérica, invaden ésta y la conquistan en sólo 3 años, estableciéndose el poder musulmán en nuestro país, conocido como Al-Andalus, que perdurará, aunque cada vez con menos territorios, hasta 1492.

1- EL ARTE CALIFAL: LA MEZQUITA DE CÓRDOBA.

Los edificios islámicos suelen tener poca altura y estar en **armonía con el paisaje**. Los musulmanes utilizaron elementos constructivos pobres, sobre todo el **ladrillo**, la **madera** y el **yesso**, materiales perecederos respetando la máxima coránica que impide hacer obras “eternas” por aquello de *ningún ser humano puede hacer competencia al creador*, solo dios es inalterable. El arco más utilizado en España es el arco **herradura**, heredado de la cultura visigoda; también aparece el arco **lobulado**. Las bóvedas son de diversos tipos, destacando las de **crucería**. Los musulmanes en Al Andalus reaprovecharon capiteles romanos y visigodos que obtenían de restos de edificaciones anteriores, pero en el siglo X se crea el capitel **de avispero**.

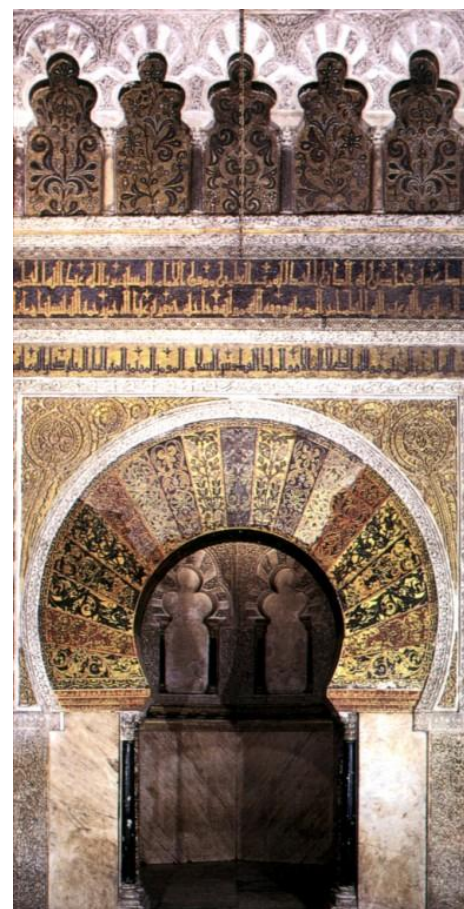
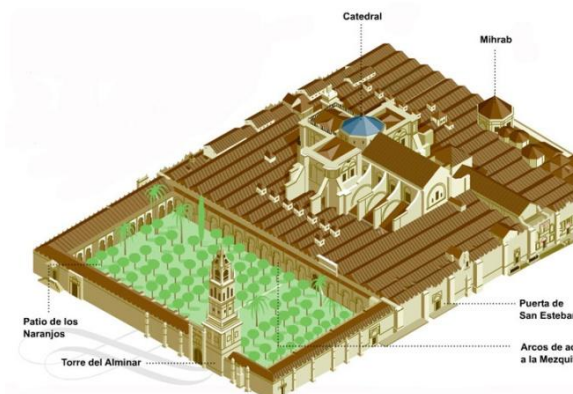
Los musulmanes dedican mayor cuidado a la decoración interior que es muy abundante consistente en placas de mármol, mosaicos, azulejos y yeserías, no dejando espacio sin ornamental (**horror vacui**). El resultado final es de gran riqueza cromática. Los elementos de la decoración musulmana son tres: **los motivos vegetales**, denominado **ataurique** en el arte andalusí, **caligráficos** (versículos del Corán) y **geométricos**.

El edificio más característico de la arquitectura musulmana es la **mezquita** (significa lugar de oración) que surge ante

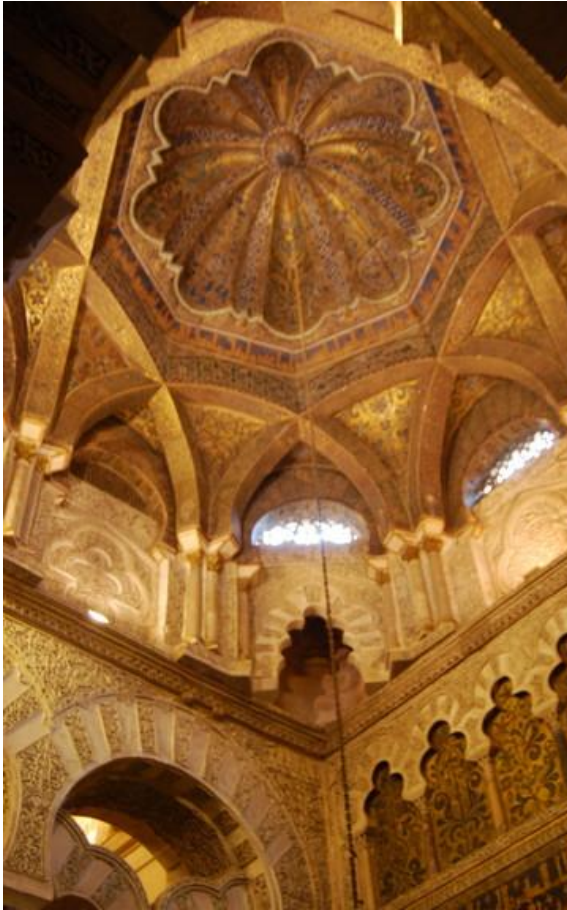
la necesidad de agruparse los fieles para orar los viernes a mediodía. Independientemente de su tipología, en todas las mezquitas aparece una serie de elementos fundamentales. Inspirada en la casa de Mahoma, suele tener planta cuadrada y está compuesta por un amplio **patio** con una fuente para las abluciones (es un ritual que tiene como finalidad lograr la purificación antes de entrar en contacto con lo sagrado) que generalmente está cubierta por un templete; una **sala para la oración** con columnas o pilares y el muro de fondo (**quibla** que señala la orientación a la Meca). En el centro de la quibla abre una pequeña capilla hacia donde se dirigen los rezos (**mihrab**) que evoca la presencia espiritual de Mahoma aunque, dado el carácter anicónico de esta religión, permanece vacío. Otros elementos completan la tipología de la mezquita: el **alminar** (significa “faro” o **minarete** (torre) desde donde se llama a la oración el almuédano o muecín al amanecer, al mediodía, al comienzo de la tarde, al crepúsculo y por la noche y la **maxura** o espacio enfrente del mihrab reservado al califa u otra autoridad.

Arquitectura del período califal (929-1031).-

& Mezquita de Córdoba

La Mezquita de Córdoba la comenzó a construir Abderramán I sobre una antigua iglesia visigoda; sus sucesores fueron ampliando su recinto para dar cabida a una población cada vez más numerosa. En total suman 19 naves perpendiculares a la quibla (que mira hacia al sur en vez de hacerlo al Oriente, orientación peculiar de las mezquitas hispanomusulmanas).

La entrada al mihrab de la mezquita de Córdoba se decora también con mosaicos bizantinos, destacando un alfiz (motivo decorativo que enmarca un arco) y arcos ciegos lobulados.

Otro edificio del período califal es el *Palacio de Medina Azahara*, también en Córdoba.

2.- EL ARTE NAZARÍ: LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

Tras la desaparición del dominio almohade en la España musulmana, Al Andalus se divide en los NUEVOS REINOS TAIFAS, de los que el **reino nazarí de Granada** será el más rico y poderoso. Un pacto con Castilla y el pago de parias permitirá a la dinastía nazarí la permanencia pacífica en la Península hasta 1492.

&Alhambra de Granada

Para resolver el problema de la altura y la luminosidad, se superpusieron a las columnas unos pilares, desarrollándose así dos pisos de arcos, el inferior de herradura y el superior de medio punto. Este tipo de construcción parece inspirado en el acueducto romano de los Milagros en Mérida. Se empleó **dovelas** de distinto color (alternan rojas y blancas, de piedra y de ladrillo respectivamente). Las columnas donde se apoyan los arcos inferiores son diferentes debido a la costumbre del arte islámico de aprovechar elementos de construcciones romanas y visigodas.

La bóveda de la maxura se decoró con mosaicos enviados por el emperador de Constantinopla, amigo y aliado del califa cordobés. Es una bóveda de nervios que no se cruzan (gallónada). La decoración se completa con arcos ciegos lobulados y entrelazados, revestidos con relieve con ataurique.

El **Mihrab** es una pequeña capilla en la que se sitúa el imán para dirigir los rezos.

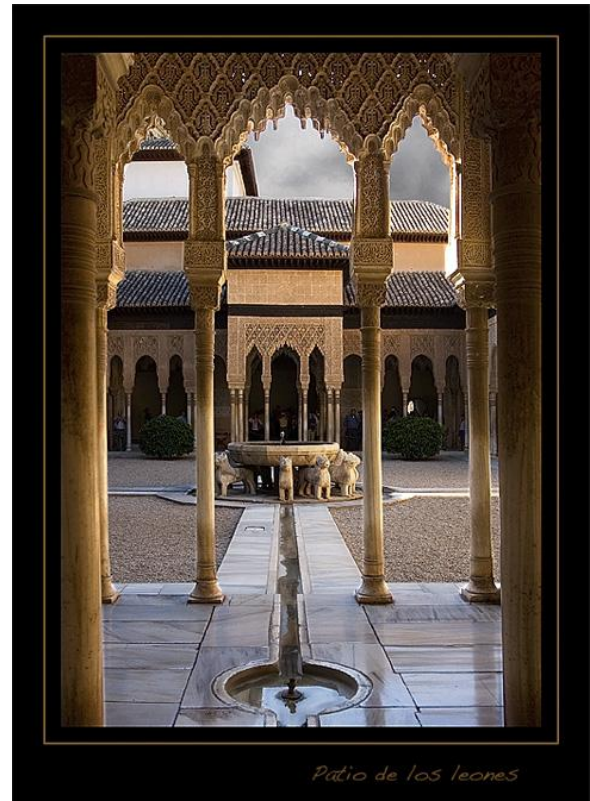
La **Alhambra** consigue una considerable asimilación al paisaje en el que está inscrito al construirse sobre una caliza rojiza que dará nombre a la fortaleza (Al *QalatAhmra* significa fortaleza roja).

El edificio consta de tres partes: el alcázar o palacio residencial, la alcazaba o fortaleza y los jardines del *Generalife*. Sus interiores están decorados con yeso

policromado y zócalo cerámico que emplea temas geométricos.

El Patio de los leones estaba reservado a las habitaciones privadas de la familia real, el harén. En el encontramos columnillas de fuste estilizado. Contrasta de la tosquedad de las figuras de los leones, con la fina decoración a base de arabescos e inscripciones.

Al lado de la Alhambra se encuentra el **Generalife**, residencia de verano de los monarcas musulmanes donde abundan los jardines y estanques. De este modo arquitectura y naturaleza parecen fundirse y queda patente la importancia del agua en la civilización musulmana como reflejo de la ausencia de ésta en el lugar de origen del Islam.

TEMA 4.- ARTE ROMÁNICO

Introducción

Alrededor del año 1000 Europa entra en una nueva fase de su historia. Cesan las invasiones y las luchas intestinas y el continente se estabiliza políticamente. Esta será la causa de un crecimiento demográfico así como de la creación artística. Entramos en la **Plena Edad Media**.

El románico es el primer **estilo internacional** de Europa y representa el concepto de unidad espiritual al margen de las divisiones políticas. El concepto de cristiandad se impone y la cultura de Europa occidental se va desarrollando y va eclipsando a las culturas bizantina e islámica. El Románico es un estilo de breve duración; surge a finales del siglo XI y se desarrolla a lo largo del siglo XII, coincidiendo en la segunda mitad de éste con el inicio del gótico.

Este estilo artístico nace en plena **época feudal**; el comercio y las ciudades han decaído y es la tierra, el feudo, la fuente de toda riqueza y poder. No obstante, en el siglo XI puede percibirse ya un inicio de renacimiento de la vida urbana, y en consonancia con él la catedral se convierte en el símbolo de la ciudad. Es una época también de **mentalidad teocéntrica** y la religión marcará la pauta en el arte y en todos los ámbitos de la vida. Por otra parte, la población vive angustiada ante la inminencia del **final del milenio** y creía que iría acompañado del fin del mundo o de una serie de calamidades, por esta razón se incrementa la religiosidad ante el futuro tan desesperanzador.

El **nombre** de **románico** le fue aplicado a este estilo en el siglo XIX por estimarse, erróneamente, que sus formas derivan del arte romano al igual que las lenguas romances derivaban del latín. Sin embargo el románico es la culminación del largo proceso de ensayos que

suponen los estilos prerrománicos, a los que se incorporan influencias bizantinas e islámicas que se reciben a través de Italia y España y más tardíamente por el contacto de los cruzados con culturas del Mediterráneo oriental.

Las órdenes religiosas alcanzan en esta época gran poder económico y político. A la creación del estilo contribuyó la **orden benedictina**, en especial el **Monasterio de Cluny** que interviene en la organización de las peregrinaciones, especialmente, a los Santos Lugares de Jerusalén, a las catacumbas de Roma y al sepulcro de Apóstol Santiago en Galicia, para venerar las reliquias y tumbas de santos y mártires. A través de los caminos de la peregrinación va surgiendo el Románico, pues los ensayos y formas de una región rápidamente pasan a otra. Por este motivo al Románico se le llama también **Arte de las Peregrinaciones**.

Por lo general, **los artistas románicos** permanecían en el anonimato ya que eran considerados simples artesanos.

1. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA: LA IGLESIA DE PEREGRINACIÓN Y EL MONASTERIO

La arquitectura románica es el resultado de la tradición romana, a la que se unen influencias orientales, recibidas bien mediante Bizancio, bien por los árabes del Mediodía español.

Las peregrinaciones y la orden benedictina contribuyeron a su difusión. La arquitectura románica ofrece unas características homogéneas en toda Europa: maciza, majestuosa y carácter simbólico.

Los elementos constructivos y formales son:

- El **muro** que se hace de piedra labrada en **sillares**, que suele reducirse a las superficies exteriores pues el núcleo suele ser de mampostería que es menos costoso y más flexible. El muro es grueso y aun se refuerza con contrafuertes para soportar el gran peso de la bóveda de piedra. Por ello **predomina el macizo sobre el vano**; consecuentemente las iglesias son muy oscuras lo cual va acorde con el deseo de recogimiento propicio para la oración.

- El **arco** característico es el de **medio punto**, es decir, semicircular. A veces

- Sustitución de la cubierta de madera por la **bóveda de cañón o arista**. La primera resulta de la prolongación de un arco de medio punto, o sea de sección

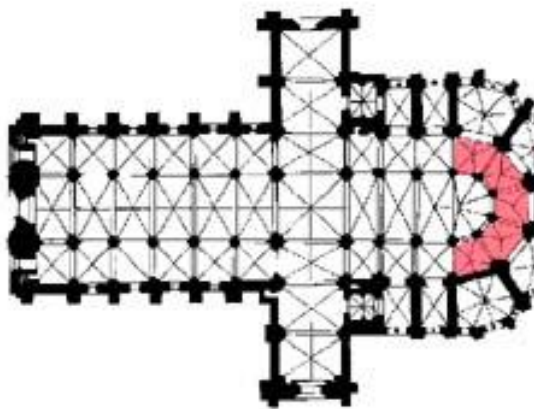
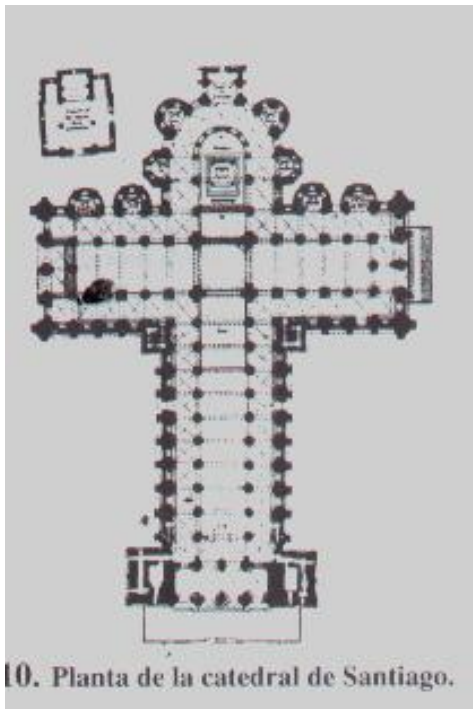
semicircular, y se encuentra dividida en tramos mediante arcos **fajones** (se disponen transversalmente a lo largo de la bóveda de cañón con el fin de reforzarla) y se corresponde en el exterior con los **contrafuertes**. La bóveda de arista está formada por el cruce de 2 bóvedas de cañón. Este nuevo tipo de cubierta implica un aumento de espesor de los muros, con escasos vanos y un sistema de contrafuertes adosados para poder con el mayor peso que supone la bóveda.

aparece doblado, uno mayor cobijando a otro menor que le sirve de refuerzo, o bien son arcos concéntricos (**arquivoltas**) dado el grosor de los muros para soportar el peso del edificio; éstas aparecen en las portadas

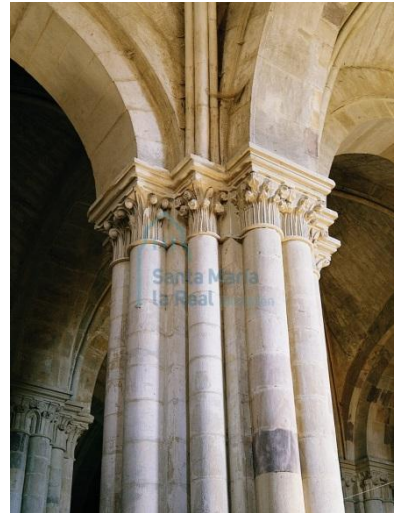
- La **planta** más utilizada es la de **cruz latina** que evoca el cuerpo crucificado de Cristo: el ábside alberga la cabeza, el transepto los brazos, el crucero el corazón y las naves el cuerpo y pies. El fenómeno de las peregrinaciones

afectaría a la evolución de las plantas, obligando a la construcción de **girolas** o **deambulatorios**, que permitirán el tránsito de los fieles, y la multiplicación de capillas y altares que permitan a su vez duplicar los oficios. Se amplían las dimensiones ya que las iglesias tenían que acoger grandes muchedumbres de peregrinos.

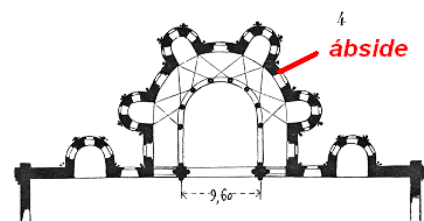

- La columna no puede ser ya el único elemento sustentante pues para sostener la gran bóveda de piedra típica del románico es preciso el **pilar** (de sección circular o cruciforme, al que se adosan columnillas denominadas **baquetones**), más robusto, aunque a veces aparecen

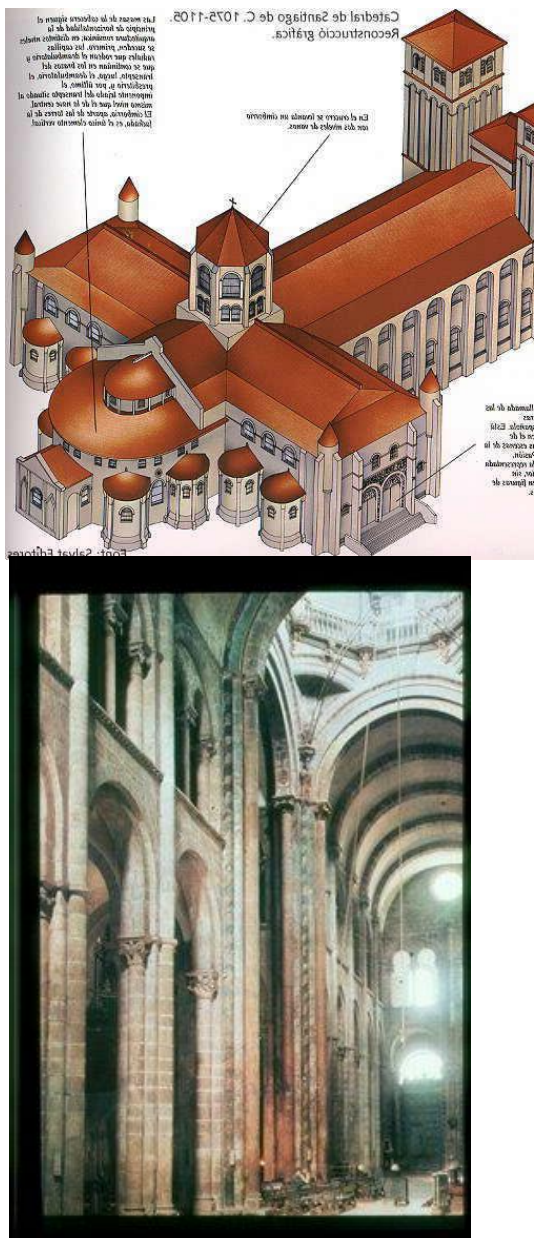
adosados a una columna formando un **pilar compuesto**. La columna se emplea en los claustros, con capiteles derivados del corintio, con escenas evangélicas o simbólicas (monstruos o animales fantásticos que suelen simbolizar el pecado).

- También típico de las iglesias romanas son los **ábsides** o capillas semicirculares al fondo de cada nave. Las naves laterales aparecen seccionadas en dos pisos, abriendo una galería alta o **tribuna**, que reforzaba la capacidad del edificio al duplicar su aforo y un **triforio** que permitía la iluminación solar perforando ventanas en la pared.

&Catedral de Santiago de Compostela.-

Una de las más importantes de esas **iglesias de peregrinación** a las que acudían los fieles para venerar las reliquias del santo titular fue la de **Santiago de Compostela**. Iniciada en 1075, es la obra más característica del románico español. Presenta planta típica de iglesia de peregrinación, es decir, de cruz latina, tres naves tanto en el cuerpo de la iglesia como en los brazos del crucero tiene ábsides, amplia girola con corona de capillas; arcos de medio punto doblados y peraltados, y pilares compuestos alternados, unos redondos en su núcleo y otros cuadrados; bóvedas de cañón con

arcos fajones en la nave central y de aristas en las laterales; amplia tribuna sobre las naves laterales con triforio de arcos geminados, torres proyectadas en los extremos de la nave de crucero. El exterior del templo fue retocado en los siglos XVII y XVIII del que parte la fachada del Obradoiro.

Cuenta la leyenda que Santiago el Mayor, uno de los discípulos más queridos por Jesús, hermano de San Juan Evangelista, llegó a Hispania alrededor del año 40 a predicar el Evangelio, y que fue en Galicia donde reunió un gran número de seguidores. Tras conseguir la evangelización de la región volvió a Jerusalén, donde fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa. La barca en la que se asegura fueron devueltos los restos del Apóstol desde Palestina a Galicia arribó a una localidad de la costa gallega llamada Padrón. Persecuciones de cristianos e invasiones de bárbaros y musulmanes hicieron que se borrara de la memoria de las gentes la sepultura del Apóstol. No fue hasta ocho siglos más tarde cuando un ermitaño comunicó a un obispo la visión de luces misteriosas, en la espesura del bosque, donde se posaba la estrella y se encontró el sepulcro de mármol con restos humanos. Alfonso II el Casto, que era por aquel entonces el rey de Asturias, acudió e hizo construir una iglesia sobre la sepultura. Algunas leyendas atribuyen el descubrimiento a Carlomagno, pero las fechas no coinciden. De cualquier modo, el hallazgo significó un hito importante para la historia de la Cristiandad. La idealización del Apóstol en leyendas y mitos, le convirtieron en un caballero cabalgando en un corcel blanco, blandiendo una espada que lucha por la victoria divina, Santiago Matamoros, como antagonista del Islam y de Mahoma. El camino de Santiago se convirtió así en la gran arteria medieval por donde, a la idea y a la vuelta, transitaban personas e ideas. Campus stellae (campo de estrellas), como se denominó el paraje milagrosamente iluminado; en este paraje se fundó la ciudad en honor del Apóstol. En

los momentos de máximo apogeo, se calculan entre 200000 y 500000 de peregrinos al año.

Las rutas de peregrinación favorecieron el intercambio económico, cultural y artístico. El **Camino de Santiago** se convirtió en una ruta clave en la difusión cultural a través de la cual se introdujo en España el románico.

Junto a la **iglesia de peregrinación**, el otro edificio típico de la arquitectura románica es **el monasterio**, conjunto de edificios en los que vive, ora y trabaja una comunidad de monjes. No sólo fueron centros religiosos sino también culturales, artísticos, económicos y políticos y pueden considerarse pequeñas ciudades de economía autosuficiente. Las normas que regían la vida de los monjes condicionaban la existencia de una serie de dependencias y su organización espacial. Surgirá una **arquitectura específica** que atiende a los criterios que marcan las formas de vida y los ideales religiosos de estas órdenes. Estas “ciudades de dios” empezaron por asentarse en lugares idílicos, en los que la naturaleza creaba el marco idóneo para encontrar la paz de Dios. El epicentro del monasterio era el **claustro**, que simboliza el paraíso terrenal. El claustro es lugar de paseo, de lectura y de meditación; también es el órgano distribuidor de las dependencias monásticas un espacio cuadrangular rodeado de galerías con arcos de medio punto que se apoyan en columnas pareadas. A su alrededor solían situarse la **biblioteca**, la **sala capitular**, el **refectorio** o comedor y la **cocina**. También había almacenes, bodegas, hospederías, enfermerías, huertos, molinos. La parte septentrional se reservaba para la construcción de la **iglesia**, que a pesar de no ofrecer culto a otros fieles que los propios monjes, adquiría muchas veces dimensiones catedralicias.

&Iglesia de San Martín de Frómista (Palencia)

La iglesia de San Martín de Frómista, situada en el Camino de Santiago, fue construida como parte de un Monasterio hoy desaparecido. Destacan el cimborrio octogonal sobre el crucero y las dos torres cilíndricas a ambos lados de la fachada principal. Las tres naves, con bóveda de cañón, la central más ancha y alta que las laterales, terminan en tres ábsides circulares. Los muros son sólidos, con escasos ventanales y arcos de medio punto.

& Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos

2. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ROMÁNICAS

En el románico la **pintura** y la **escultura** se desarrollan mucho al **incorporarse al edificio** al que embellecen al mismo tiempo que cumple una **misión docente**. La iglesia románica no es sólo el edificio destinado a albergar en su seno a los fieles, sino que mediante las artes figurativas contribuye a mantener viva la fe del creyente en una época en la que éste era analfabeto y “leían” las historias sagradas en los relieves y pinturas (**catecismos pétreos**).

La forma de la escultura está determinada tanto por las condiciones del material con que se trabaja como por los problemas que se plantean en cuanto a su integración al edificio. Aparece así la **ley del marco**: las figuras se ajustan, deformándose, a la forma cúbica del capitel, al semicírculo del tímpano o a las alargadas formas de las jambas, es decir, las figuras se ajustan al espacio arquitectónico disponible.

La temática es religiosa y se pretende que sea significativa, de ahí la proliferación de alegorías. La **iconografía** es de raíz **paleocristiana o bizantina** y tiene una función expresiva y simbólica donde el **pantocrátor** es el tema principal de las portadas donde aparece Cristo con todo su poder, siguiendo la descripción que se da en el juicio final en el Apocalipsis de San Juan, y surge de los cielos dentro de una mandorla, rodeado de ángeles y los evangelistas con sus respectivos símbolos **tetramorfos**: san Juan el águila, san Marcos el león, san Lucas el buey y san Mateo el ángel. Además del Tetramorfo se encuentran ángeles y los 24 ancianos del Apocalipsis. Cristo aparece representado sobre una *mandorla mística*. Junto al **pantocrátor**, el **juicio final** es el otro tema más frecuente.

Dada la finalidad de las artes figurativas es lógica la **despreocupación por la belleza** formal, pues lo que interesa es el **contenido expresivo**. La escultura habla al fiel indocto, en su lenguaje

plástico, de los peligros del mundo, de las eternas luchas del bien y del mal y, en especial, del *Juicio final*, cuya visión apocalíptica se representa en el tímpano de la portada principal del templo.

Las figuras son antinaturalistas, rígidas, toscas y carentes de expresividad en los rostros. No se pretende reproducir un entorno real, lo que se persigue es la representación de un entorno ajeno al mundo cotidiano, lleno de mensajes que enlacen al espectador con la divinidad y lo distancien del mundo real. Por eso en las artes figurativas románicas prevalecerá su **valor expresivo, narrativo y simbólico**. Y en aras de conseguirlo, en la pintura se perfilan las figuras con **gruesos trazos**, y se aplican **colores planos y sin gradaciones tonales; no hay movimiento, ni proporcionalidad ni perspectiva, ni luz** que ayuda a construir las formas y sugerir profundidad. Se busca la grafía clara y se simplifican las imágenes. Las **composiciones** son **simples** y hay una **jerarquización espacial**. El fondo busca la abstracción y no se pretende representar ningún lugar concreto. Las figuras nos recuerdan algunos dibujos infantiles porque el artista quiere ser sencillo. Las ideas egipcias sobre la importancia de la claridad en la representación de los objetos cobran nuevamente fuerza.

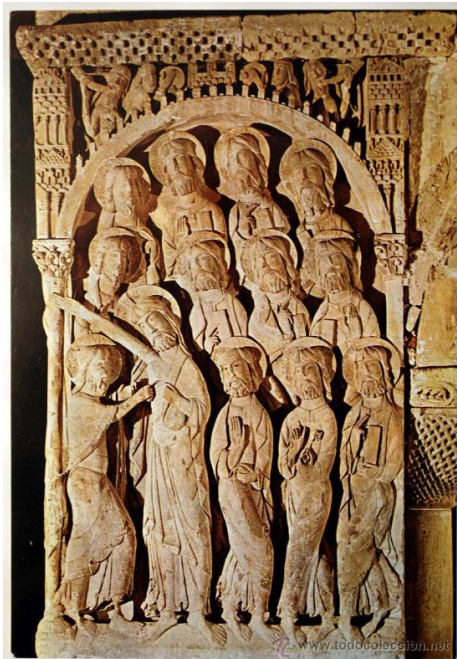
La escultura se dispone básicamente en tres partes del edificio románico: **portadas, tímpanos y capiteles**. Los tímpanos (superficies semicirculares que se encuentran entre el dintel y el arco de la puerta) podrían considerarse una cristianización de los frontones griegos. Las tallas estaban **policromadas**.

& Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia)

En la parte superior podemos apreciar a Cristo en Majestad, que nos presenta a los elegidos a su derecha, en el Paraíso, y a los condenados a su izquierda, en el Infierno. En el nivel más bajo, vemos el Paraíso, con Abraham y, a su izquierda, un demonio que arroja a los condenados a las fauces del infierno.

& La duda de Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Tema religioso extraído de los Evangelios en donde se narra la aparición milagrosa de Cristo, tras su Resurrección y Ascensión. La **composición** es **yuxtapuesta** y atiende a la ley del marco,

presentando también una clara **jerarquía espacial**, es decir, la figura de Cristo aparece en un lugar destacado y se representa con un tamaño superior al resto de las figuras.

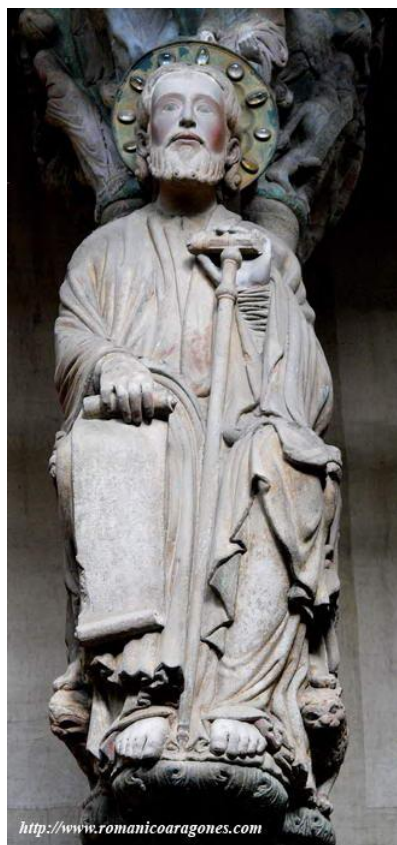
& Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca)

Los capiteles de este claustro están decorados con temas de animales fantásticos y algunos motivos geométricos y vegetales. Otros capiteles presentan escenas bíblicas como es la que comentamos. Se trabaja con bajorrelieves casi todos dominados por un horror vacui. Las figuras se someten a esquemas geométricos, careciendo de naturalismo.

& Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago

El Pórtico se encuentra en la fachada occidental de la Catedral de Santiago de Compostela y consta de tres arcos, que se corresponden con las tres naves de acceso al templo; en estos arcos se representan más de dos centenares de figuras labradas sobre granito en los tímpanos, arquivoltas, jambas y el parteluz central. En el tímpano central se representa la Gloria de Jesús, anunciando su segunda venida a la Tierra, y en los laterales, el limbo y el infierno. Santiago ocupa el parteluz central (columna que divide la puerta en dos partes y sujeta el dintel que soporta el peso del tímpano).

El Pórtico de la Gloria delata ya un cambio estético de lo que había de ocurrir en el período gótico: las figuras comienzan a ganar independencia con respecto al marco arquitectónico adquiriendo mayor volumen, mejora el tratamiento de los pliegues, más voluminosos y menos geométricos,

siendo las líneas más suaves. La representación anatómica es más naturalista; los rostros adquieren un cierto poder expresivo y dejan de ser todos iguales. Las esculturas de las jambas han perdido el hieratismo anterior, sonríen y poseen ya cierto naturalismo y comienza a independizarse del marco arquitectónico. Este Pórtico expresa el **tránsito del románico al gótico**.

Conocemos el autor de esta obra: el MAESTRO MATEO.

&Cristo Pantocrátor (Iglesia de San Clemente – TAHULL – LÉRIDA).-

Tahüll es un pueblo del Pirineo catalán, en él hay dos iglesias románicas, la de Santa María y la de San Clemente. Las pinturas de Tahull, en la actualidad están en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona. Son pinturas al fresco y tienen influencia bizantina (espiritualidad solemne), árabe (caligrafía ornamental que rompe el hieratismo bizantino) y mozárabe (sinceridad naturalista que dota a los rostros de mayor fuerza

expresiva). En la parte superior destaca la figura de Cristo Majestad en una mandorla mística, símbolo del poder divino; se destaca a mayor tamaño la figura de Jesús, sentado en un trono, con el Evangelio en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha, rodeado por cuatro ángeles que representan los símbolos de los Evangelistas (tetramorfos: el ángel de San Mateo, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan). Es un Cristo violento, despótico, vengador, irritado que paraliza de temor al espectador en una época donde el miedo a las penas del Infierno provocó un aluvión de donaciones por parte de los fieles con la intención de salvarse. Abajo los apóstoles y en medio de ellos, la Virgen que sostiene el grial. Las letras griegas, alfa y omega, simbolizan el principio y fin de todas las cosas.

& Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León

La pintura al fresco se encuentra en las bóvedas del panteón real adosado a la

Colegiata de San Isidoro. Narra la historia de la infancia, pasión y resurrección de Cristo.

Las figuras aparecen delimitadas por un grueso trazo mientras que hay un predominio de colores cálidos tales como marrones, ocre, amarillos y rojizos. La escena se adapta a la forma de la bóveda que decora, de manera que mientras unas figuras aparecen derechas otras lo hacen boca abajo, lo que acentúa la sensación de irrealidad de la misma. Igualmente destaca la ausencia de perspectiva de manera que las figuras aparecen representadas en un plano único.

En el arte románico la **pintura sobre tabla** se utilizó principalmente en los frontales y laterales de altares. Se trata de pintura con una **técnica al temple**.

TEMA 6.- ARTE GÓTICO

Introducción

Desde mitad del siglo **XII** en el norte de Francia y a partir del **XIII** en el resto de Europa, se desarrollan unas nuevas formas artísticas que perduraron hasta finales del siglo **XV**. El **nombre de gótico** surgió cuando los hombres del Renacimiento designaron como bárbaro (godo) a este estilo porque no se ajustaba a las normas del arte clásico.

El arte gótico será el arte del período conocido como **Baja Edad Media**. Frente al románico agrario, feudal y monástico, surge ahora el gótico artesanal y burgués. Este estilo va en conexión con las transformaciones que estaba sufriendo Europa: **desarrollo de las ciudades**, el acrecentamiento del poder real y la creación de una cultura secularizada que se libera de la tutela de la iglesia, a lo que responde la creación de las **universidades**. **Se desarrolla** también **la artesanía y el comercio**, y con ellos, un nuevo grupo social: la burguesía. En la gestación de este estilo intervinieron dos factores: la cualificación de los maestros de obra y el poder del dinero.

El gótico nació en Francia; se extendió rápidamente por países como España o Inglaterra, fue más tardío en Alemania y en Italia prácticamente no existió. Se pueden distinguir varias etapas en la duración de este estilo, así se habla de un gótico inicial donde se utiliza los elementos y las técnicas más económicas y útiles, un gótico clásico en torno a los siglos XIII y XIV, y un gótico final caracterizado por un exceso de decoración y la aparición de nuevos arcos que dan lugar al gótico flamígero (en él prevalece lo ornamental sobre lo estructural, las bóvedas se hacen más complejas, dada la multiplicación de nervios, y los arcos adoptan nuevas formas) en Francia, el manuelino en Portugal o el isabelino en España.

1.-LA ARQUITECTURA GÓTICA: LA CATEDRAL

El edificio más representativo de la arquitectura gótica fue la **catedral**, símbolo del cristianismo, pero junto a la arquitectura religiosa se construyen también edificios civiles como **palacios, ayuntamientos y universidades**. La necesidad de elevar la capacidad, la altura y la iluminación de los edificios determinará la creación de **nuevas técnicas** que realizarán edificaciones impresionantes con nuevos sistemas de sustentación: la estructura se apoya en pilares compuestos, arbotantes y contrafuertes y no en muros, permitiendo abrir grandes vanos. El gótico supone el triunfo del **vano, la luminosidad, la verticalidad y el carácter naturalista**.

Una serie de elementos caracterizarán la arquitectura gótica:

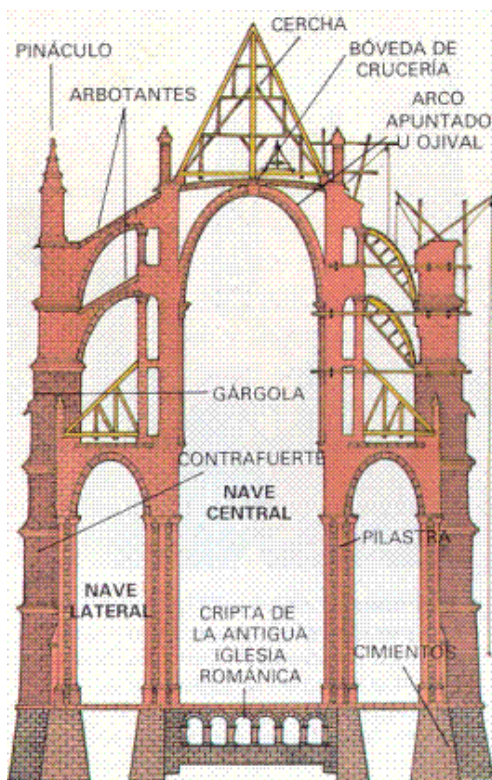
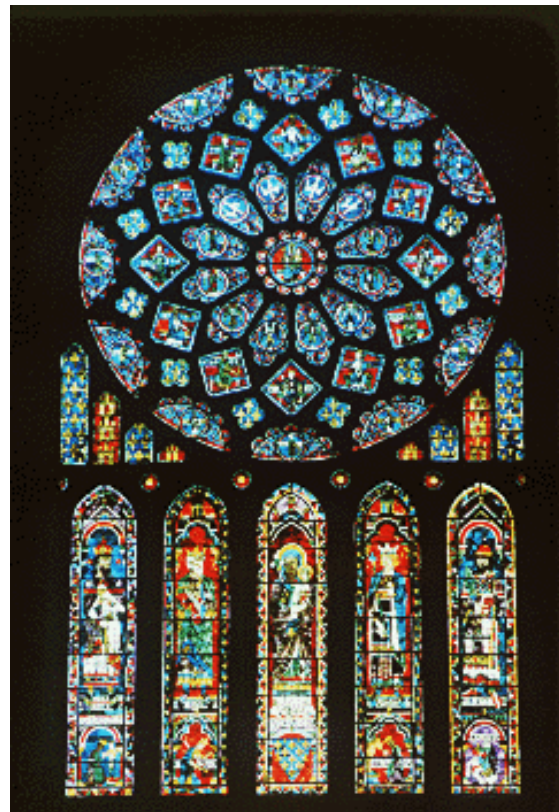
- a) El **arco apuntado u ojival** formado por dos segmentos de círculo que se cortan y se apoyan mutuamente a la vez que dan más esbeltez al edificio. En las ventanas estos arcos recibieron una decoración calada llamada **tracería** que consistía en círculos, tréboles, etc.
- b) La **bóveda de crucería** formada por dos arcos apuntados que se cruzan sobre los cuales descansan el casco de la bóveda o **plomería**, materiales que llenan el espacio entre los nervios. Estos llevan el peso de la bóveda al suelo apoyándose en los pilares o columnas adosadas. Esta bóveda concentra los esfuerzos en puntos determinados, centralizando los empujes, lo que determina la desaparición de los muros macizos del románico.
- c) Con este sistema al concentrarse los empujes de la bóveda en los ángulos es factible abrir **amplios ventanales**, ya que los muros laterales no soportan el peso. Estos ventanales se cubren de **vidrieras coloreadas** síntoma de que el

hombre se aleja de las tinieblas y se acerca a la luz del humanismo renacentista.

d) En los templos de tres naves o más se plantea el problema del traslado de estos empujes al exterior, al no poder adosarse contrafuertes, lo que se consigue volteando unos arcos llamados **arbotantes** (un gran brazo de piedra exterior que neutraliza el empuje de las bóvedas de crucería centrales, descargándolo sobre los contrafuertes) que enlazan los ángulos de la bóveda con los **contrafuertes exteriores**, que se afirman mediante el peso de **pináculos** o remates puntiagudos, cuya misión fundamental no es constructiva sino decorativa.

e) Al mismo tiempo se facilita la expulsión de las aguas de la lluvia mediante los canales que se sitúan en esos arbotantes, desembocando en las **gárgolas**.

f) El **Rosetón** tiene una doble significación: alude al mismo tiempo al sol, símbolo de Cristo, y a la rosa, símbolo de María.

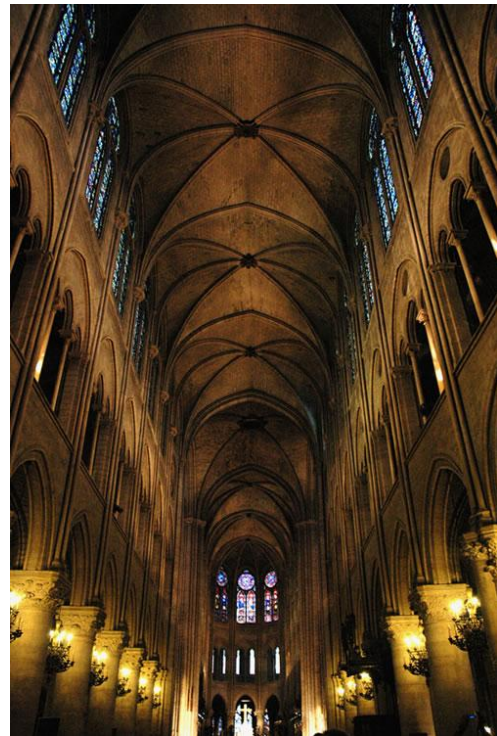

El gótico es un **arte urbano** que tiene en las **catedrales** un símbolo de la prosperidad y riqueza de una ciudad. Además es también fruto del cambio de mentalidad que se produce en el siglo XIII, de la observación de la naturaleza y del deseo de mayor expresión de las pasiones humanas. Al Dios-juez del románico le sucede el Dios-hombre del gótico, y a las tinieblas del primer estilo le sucederá la luminosidad.

La catedral gótica presenta elementos residuales de la iglesia de peregrinación románica. La planta sigue siendo de **cruz latina** y muestra un amplísimo desarrollo de la cabecera, que conserva la girola y las capillas radiales. Las catedrales de la fase inicial se caracterizan en su alzado interior por tener tres alturas: 1- la **arcada** de separación de las naves; 2- la **tribuna** para ampliar el aforo (no se debe confundir con el **triforio**, formado por una estrecha galería perforada en el espesor del muro y era utilizada para labores de limpieza); 3- los **ventanales**.

principal, dirigiéndose hacia el altar mayor, significa el peregrinar del hombre sobre la tierra y el camino místico que conduce al hombre hacia Dios.

& Catedral de Reims (Francia)

& SainteChapelle de París

& Catedral de Notre Dame (París)

La catedral gótica es un **edificio simbólico**: la planta de cruz alude a la posición de Cristo; el número tres que se refleja en la estructura tripartita de la puerta o en las tres naves, alude a la trinidad; el rosetón simboliza la perfección y eternidad de Dios, y las portadas son anticipo de la gloria celestial. El eje que forma la nave

La capilla es un relicario mandado a construir por San Luis de Francia para custodiar la corona de espinas de Cristo

que había adquirido en Tierra Santa. Consta de dos pisos, en el inferior la cripta y sobre esta, una iglesia.

Las paredes han sido remplazadas por ventanas que filtran la luz a través de las vidrieras policromadas. El peso del edificio recae sobre contrafuertes exteriores.

En **gótico en España** se desarrolló desde finales del siglo XII hasta entrado el siglo XVI. El estilo tuvo algunas variantes regionales, según el reino cristiano en el que se encontrara.

& Catedral de León

Es la catedral gótica más parecida a las francesas, y de ella destacan su impresionante conjunto de vidrieras. Esta catedral presenta gran uniformidad de estilo porque se realizó en un corto

período de tiempo (se inició en tiempos de Alfonso X y se acabó en el 1302).

2.- LA ESCULTURA GÓTICA: LAS PORTADAS Y LOS RETABLOS

La escultura, al igual que en el románico, seguirá estando, en su mayor parte, ligada a la arquitectura y cumpliendo la función docente. La innovación fundamental consistió en una tendencia al **naturalismo**: las figuras tienen movimiento, los pliegues de sus túnicas más reales, los personajes expresan sentimientos y emociones.

Frente al románico que ponía el mensaje por encima de la forma, el arte gótico recupera el afán por lograr el parecido entre las formas naturales y las formas artísticas y lo hacía, al igual que el arte grecorromano, reduciendo la naturaleza a un ideal. Renace lo que hoy entendemos por belleza. Las imágenes aparecen con rostros más serenos, nobles, melancólicos y expresivos. Dios pretende ahora ser más amable y humano, y menos severo.

Además de la escultura adosada al edificio se realizará sepulcros, retablos e imágenes de devoción. Cobran importancia los temas marianos, que desplazan al Pantocrátor. La escultura comienza a independizarse del marco arquitectónico, es decir, ya no tienen la forma de estatuas-columnas. La anatomía se adivina debajo del ropaje.

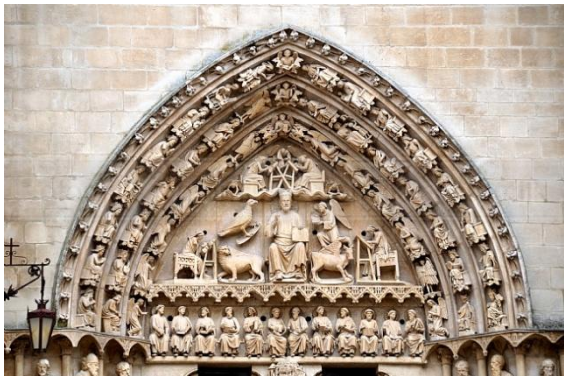
La escultura románica transmite eternidad, solemne majestad, distanciamiento; impone y sobrecoge. La escultura gótica transmite dulzura y belleza, parece acercarse a los seres humanos, siendo uno de ellos. Meditando sobre estas esculturas puede sentirse como la fe del hombre del s XII era movida por el temor, mientras que el fervor del hombre del XIII y del XIV, era debido a una esperanzada fe, plena de amor.

& Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims.

Se aprecia un tono más expresivo y clasicista palpable en el tratamiento de los rostros y de los paños. Las figuras adoptan la postura de contraposto, lo que acerca a este grupo escultórico al clasicismo. Interrelación psicológica conseguida entre las figuras, mirándose entre sí dialogantes y más liberadas del marco arquitectónico.

& Tímpano de la Portada del Sarmiento de la catedral de Burgos

En el tímpano se representa a Cristo en Majestad o Pantocrátor. La figura es aún algo hierática y está rodeada del tetramorfos: león, toro, águila y ángel. Los evangelistas aparecen representados como monjes sentados delante de sus pupitres como en el *scriptorium* de un monasterio. En las arquivoltas se representan ángeles y serafines así como a los 24 ancianos. En el dintel aparecen

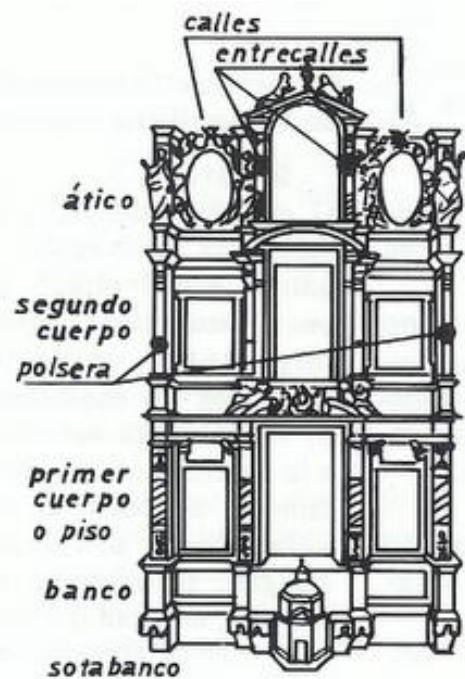
los apóstoles sentados, tratados de modo naturalista: posiciones diferentes, dialogan... apareciendo el movimiento y la expresión en los rostros.

& Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).

La **escultura y pintura** española se desarrollará sobre todo en los **retablos**. El **retablo** es la estructura arquitectónica, pictórica y escultórica que se sitúa detrás del altar en las iglesias católicas. Aunque los orígenes del retablos sean extranjeros (flamenco e italiano) el arte español lo convirtió en un producto típico para decorar el altar mayor, y esta tendencia permanecerá hasta el Barroco. El retablo se convierte en un receptáculo de historias sagradas y método de formación que utilizará el arte religioso. Cataluña optó por los retablos pintados mientras Castilla prefirió los retablos escultóricos.

El retablo se divide verticalmente formando *calles* y horizontalmente formando *cuerpos*. También puede contar con *entrecalles*, *banco* o *predela* (tabla inferior que une las calles) y *guardapolvo*.

De los elementos más destacados del retablo es la rueda angélica en la que se enmarca la imagen de Cristo crucificado. En la parte más externa de la rueda, se sitúan las figuras de Dios Padre a la izquierda y del Espíritu Santo a la derecha y en la parte inferior del madero, las figuras de la Virgen María y San Juan Evangelista.

3.-PINTURA ITALIANA DEL “TRECENTO”: GIOTTO

Lo más destacado de la pintura lo vamos a encontrar en **Italia** y en **Flandes**. En ambas escuelas está el **origen de la pintura moderna**.

Cuando empieza el **Duecento**(siglo XIII), la pintura en **Italia** estaba bajo la influencia bizantina, lo que se llamaba *maniera greca*, con fondos dorados, personajes planos y espirituales, y rígida simetría. Frente a esta pintura de influencia bizantina, preocupada por la decoración y el dibujo plano, la **pintura de Trecento** muestra un mayor interés por la belleza naturalista y el juego de los volúmenes. La profundidad, la luz, el naturalismo y la representación de los estados anímicos comienzan, sobre todo en la escuela de Florencia, a ser algunas

de las preocupaciones del artista. Se alude a la profundidad espacial, aparecen los estudios anatómicos en combinación con gestos sentimentales. Otra particularidad italiana es la importancia de la pintura al fresco, que se mantiene, mientras decrece en el resto de Europa.

La pintura de GIOTTO perteneciente a la escuela **florentina** **siglo XIV** y constituye el antecedente de la pintura del Renacimiento.

& La huida a Egipto, de Giotto (Capilla Scrovegni de Padua)-ESCUELA FLORENTINA.

GIOTTO Cambió el “arte de pintar de lo griego a lo latino”: un lenguaje pictórico moderno, en el que triunfa el volumen plástico, la realidad del paisaje y la gravedad humana. Su lenguaje pictórico marca una auténtica revolución en la historia de la pintura al romper con los convencionalismos del *estilo bizantino*, por ello GIOTTO es considerado el iniciador de la pintura moderna, introduciendo en sus composiciones fondos arquitectónicos o paisaje y

empieza a insinuar el volumen y la profundidad. Añadió el dramatismo en los rostros y movimientos, rasgos poco usual en la pintura de la época, iniciando un estilo más vivo y humano. Sus figuras son monumentales y más reales. Giotto concibe las figuras y arquitectura como masas con volumen escultórico, en una concepción muy diferente del estilo plano que imperaba entonces.

4.-LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS DEL SIGLO XV: LOS HERMANOS VAN EYCK

La región de Flandes, donde, entre otras ciudades, destacan Brujas y Gante, dependiente políticamente del duque de Borgoña, alcanza una riqueza considerable durante el **siglo XV**, como consecuencia del desarrollo de la artesanía y del comercio. Este momento de esplendor económico coincide con la consolidación de una escuela pictórica que tendrá gran influencia en Europa, especialmente en la Península Ibérica, y el avance más claro hacia el Renacimiento.

La gran aportación técnica de esta escuela flamenca a la pintura es la utilización del **óleo**, es decir, se emplea el aceite de linaza o de nuez como aglutinante de los colores. Esta técnica permite reflejar la realidad, las distintas calidades de los ropajes y objetos con una fidelidad asombrosa, prácticamente fotográfica, que no se podía alcanzar con el temple. El óleo permite crear **veladuras** (tintas transparentes que suavizan el tono de lo pintado). Esta técnica da **mayor** viveza y **riqueza** a la gama **cromática** pues los colores adquieren mayor brillantez, y superponiendo dos o más colores se obtiene gran variabilidad en tonalidades. Por otra parte, esta técnica permite tratar los temas con extraordinaria **minuciosidad**, atendiendo al detalle hasta extremos inverosímiles. La técnica es todavía más difícil y depurada si se tiene en cuenta que las obras son de pequeño tamaño.

El soporte seguirá siendo la **tabla**; tendremos que esperar a la pintura veneciana para ver aparecer el lienzo.

Así mismo, en las obras flamencas se evidencia el interés por todo, no sólo por las figuras humanas. De esta manera se refleja fielmente el ambiente que le rodea introduciendo el **paisaje** y la **perspectiva**, creando así gran **realismo**. La utilización de la **luz** y el **simbolismo** de los elementos representados, plasmando la idea tomista de que Dios está presente en todo lo creado y manifestando que lo sagrado se puede hallar también en los objetos cotidianos, serán también características de la pintura flamenca del siglo XV. Por ello, esta escuela flamenca representa un puente entre la pintura gótica y la renacentista.

La **temática** de la pintura flamenca también es novedosa ya que refleja el **realismo** que demanda la burguesía afincada en las florecientes ciudades comerciales de Brujas o Gante. Los cuadros adquieren un formato pequeño para colgarlos en las paredes de sus viviendas. También irrumpió el retrato.

Los representantes más genuinos de esta escuela flamenca del siglo XV fueron los hermanos Van Eyck, Roger Van Der Weyden y el Bosco.

&Políptico del Cordero Místico de Hubert y Jan Van Eyck

Es un retablo de doce tablas al óleo cuya escena principal es la *Adoración del Cordero Místico*, representado al Hijo de Dios y su Ecuaristía. La composición está basada en un pasaje del Apocalipsis de San Juan. Cuatro grupos adoran al Cordero: judíos, la iglesia católica representada por los doce Apóstoles, santos y papas así como mártires masculinos y femeninos.

& Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck

Arnolfini fue un banquero italiano afincado en Brujas. El cuadro es un retrato que refleja la importancia social que va adquiriendo la **burguesía** incipiente. Por otra parte, el pintor se autorretrata en el espejo contribuyendo a una mayor valoración del artista. Ambas cosas muestran el cambio social que se

está produciendo a finales de la Edad Media.

Predominio de la **línea** que apreciamos en los contornos muy nítidos. La utilización de la **luz**, que gracias al óleo produce una sensación atmosférica brillante y luminosa. **Realismo y minuciosidad**. Repertorio simbólico: cada objeto representado alude a un valor: la lámpara con una sola vela encendida alude a la llama sagrada de Cristo, que parece bendecir la unión. El perrito es símbolo de fidelidad. El espejo simboliza la virginidad, pureza de la mujer al llegar al matrimonio.

El cuadro tiene unas reducidas dimensiones como corresponde a una **pintura doméstica e intimista** y contribuyen a forzar la minuciosidad de lo representado.

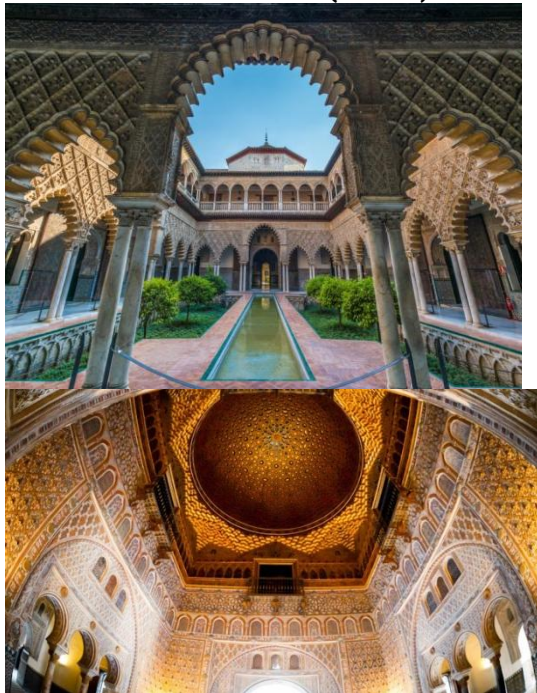
5.-EL MUDÉJAR ANDALUZ: LA SINAGOGA DE CÓRDOBA Y EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

El **arte mudéjar** es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Este estilo es la consecuencia de las condiciones de convivencia existente de la España medieval y se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como mezcla de las corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve de eslabón entre las culturas cristianas y el islam.

Mudéjar significa en árabe “al que se le ha permitido quedarse”, aludiendo a aquellos musulmanes que quedaron en territorio reconquistado por los cristianos conservando su religión y cultura. El estilo es llamado así porque lo practican los mudéjares, pero también moriscos y cristianos que aprendieron las técnicas propias del arte musulmán.

Tres son los elementos que caracterizan a este estilo arquitectónico: la utilización del **ladrillo** como material de construcción, las cubiertas de **madera** (artesonado) y el **yaso** para la decoración. Tradicionalmente el mudéjar se clasificaba en románico-mudéjar o gótico-mudéjar según la influencia de un estilo cristiano u otro. Hoy se tiende a clasificar este estilo en dos categorías: **mudéjar popular** y **mudéjar cortesano**. El **mudéjar popular** alude al estilo de edificios sin refinamientos como las iglesias rurales o urbanas, realizadas por constructores locales. El **mudéjar cortesano** está representado en palacios, fortalezas y sinagogas.

&Reales Alcázares (Sevilla)

Fue construido por iniciativa del rey Pedro I, entre 1356 y 1366 y es considerado el más completo ejemplo de la arquitectura mudéjar en España. El edificio está adornado con labores de atauriques, arcos lobulados sobre columnillas, paños de sebka y alicatado que presentan la parte baja de los muros con temas de lazo y la magnífica ornamentación de 47 yeserías con temas geométricos en su parte superior.

& Sinagoga de Córdoba.-

Situada en la judería de esta ciudad, fue construida a principios del siglo XIV y sirvió de templo hasta la expulsión de los judíos en 1492. De planta cuadrangular, se encuentra decorada con **atauriques mudéjares y yeserías**. Exhibe una cubierta de artesonado y alcanza una altura de más de 6 metros.

El espacio reservado para la Torá y coronado con arco de grandes lóbulos, enmarcado en un alfiz; alrededor se dispone decoración de lacería.

TEMA 6.- ARTE DEL RENACIMIENTO.-

Introducción

Se entiende por Renacimiento el fenómeno cultural que, en el **inicio de la Edad Moderna**, retoma los principios de la **antigüedad clásica** sin renunciar a la tradición cristiana, pero sustituyendo la omnipresencia de lo religioso del mundo medieval por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. El arte del Renacimiento no será una repetición, sino una reinterpretación de los principios artísticos clásicos que se compatibilizan con los de la **tradición cristiana**.

Durante esta época se va a producir una serie de cambios que caracterizarán la Edad Moderna y que sentarán los pilares básicos de la civilización occidental: se pasa de la mentalidad teocéntrica a la **antropocéntrica** y con ella llega el **humanismo**; de la **monarquía** feudal a la **autoritaria** (Estado Moderno), y en la sociedad irrumpe la **burguesía** como un nuevo grupo social cada vez más influyente. Esta es la época también de los **descubrimientos geográficos** y de la **división del cristianismo** y las consecuentes guerras de religión entre **católicos y protestantes**.

En el terreno de las artes, durante el Renacimiento se forjó un nuevo estilo de representación que va a perdurar intacto hasta finales del siglo XIX.

Es en **Italia** donde cristaliza antes esta nueva visión del mundo y del arte. Italia estaba más avanzada económica y socialmente por su organización de ciudades-estados, y se enriqueció con el comercio europeo a lo largo de toda la Edad Media. Por otra parte, Italia mantuvo a lo largo de todo el medievo una supervivencia de los elementos clásicos que dotó de una personalidad propia a los estilos europeos (románico y gótico). Por ello es difícil precisar una fecha para la aparición del Renacimiento

en Italia. Por el contrario, el resto de Europa, donde el gótico final alcanzó un extraordinario florecimiento, puede señalarse con precisión el inicio del Renacimiento hacia 1490- 1500.

El **arte** dejó de considerarse un nuevo instrumento al servicio de la religión, y el contenido y la finalidad se centraron en la **belleza**, entendida como la representación de la realidad según una serie de principios racionales. También el concepto de **artista** cambió. Ahora se ve cada vez más **como un intelectual** y menos como un artesano.

El arte del Renacimiento otorga prioridad a la **figura humana**, entendida como ejemplo de toda la creación, y sitúa a ésta en la naturaleza o en el paisaje urbano y todo ello mediante el enfoque de la **perspectiva lineal**, consiste en representar los objetos distantes más pequeños que los situados cerca del espectador, al tiempo que las líneas perpendiculares tienden a juntarse en un punto de fuga del horizonte, de acuerdo con la pirámide visual.

El arte renacentista se caracteriza por hacer del ser humano el centro de sus manifestaciones y tomar como modelo la Antigüedad clásica. Se produce una conciliación neoplatónica entre las culturas grecorromanas y cristiana que hace que los temas paganos tengan un carácter moralizante y convivan con los religiosos, de ahí la mitología clásica como tema en la escultura y la pintura.

El Renacimiento italiano lo podemos dividir en **tres etapas**: un renacimiento temprano que se corresponde con el **Quattrocento o siglo XV**; un **renacimiento pleno o clásico** que abarca el primer tercio del siglo XVI, y una etapa final, a partir de 1520, conocida como **manierismo**. Estas dos últimas etapas formarían el llamado **Cinquecento o siglo XVI**.

La primera mitad del siglo es conocida como **RENACIMIENTO PLENO O CLÁSICO**. Es la época de los grandes genios como Bramante, Miguel Ángel, Leonardo o Rafael.

Hacia la segunda mitad de siglo, una serie de acontecimientos como el saqueo de Roma, el creciente dominio de España en Italia y la división del cristianismo pudieron producir una necesidad de evasión que pudo potenciar el desarrollo del arte manierista. Así desaparece el confiado optimismo humanista y cambia el panorama artístico. Es entonces cuando el arte se vuelve sobre sí mismo y se hace caprichoso, extraño y difícil de entender por su carga intelectualizada. La armonía y las proporciones son sustituidas por obras llenas de tensión. Aunque los elementos que se emplean sean los mismos del estilo clásico, el artista los emplea arbitrariamente sin respetar muchas veces su distribución tradicional. Es el **MANIERISMO** que será un arte refinado de ámbito internacional que tendrá por base la interpretación subjetiva y personal de cada autor (*maniera*). En pintura sus características serán **tensión** frente al equilibrio clásico; **luz contrastada** frente a la luz homogénea; **cromatismo intenso** frente al suave; **expresividad** frente al idealismo; e inquietud **osorpesa**, frente al orden. La arbitrariedad en el uso del color y de las proporciones, alargándose las figuras serán también características manieristas. En arquitectura el manierismo se caracterizara por la utilización del lenguaje clásico con absoluta libertad, empleo de elementos arquitectónicos que no siempre cumplen una función estructural, búsqueda de la sorpresa, la originalidad; espacios agobiantes y angustiosos. En escultura es característico la **forma serpentinata** (contorsionada con artificio de formas que dibujan una ascensión helicoidal).

Frente a este arte sofisticado y minoritario, el Concilio de Trento creó un arte adaptado a sus necesidades, que debía expresarse con un lenguaje popular, asequible a la gran masa que ahora pretendía atraer a los templos. Las imágenes sirvieron ahora más que nunca de apoyo a la enseñanza religiosa, frente a la prohibición protestante de este culto, cultivándose un estilo patético y místico,

cuyo realismo preconizaba los inicios del Barroco. Este estilo es conocido como **ARTE DE LA CONTRARREFORMA**.

La prosperidad económica, el anhelo cultural e incluso el deseo de ostentación provocaron entre los grandes señores la aparición de la figura del **mecenas** que protegía a los artistas, no sólo para que ejecutasen sus encargos, sino también por el prestigio que ello le proporcionaba. Por otra parte, el artista experimentó un proceso de individualización y personalización, frente al anonimato de los de la Edad Media, como fruto del culto humanista por el individuo. Filósofos y artistas resucitan el antropocentrismo, la teoría de las proporciones del cuerpo humano y las leyes de la perspectiva.

El inicio del Renacimiento tendrá lugar en **Florencia**, que se ha recuperado demográficamente de la “peste negra” y goza de una pujante economía, diversificada en la industria de la lana, el comercio de tejidos y las operaciones bancarias. Esta ciudad-estado estaba gobernada por la **familia Medici** que actuará como mecenas del arte. Florencia, tras la muerte de Lorenzo “el Magnífico” en 1492, va a ser sustituida por **Roma** como capital del arte. Es la Roma de los papas que pretenden devolver a esta ciudad su protagonismo político y cultural. Julio II y León X atrajeron a los grandes artistas de la época y actuaron de mecenas.

1.-LA ARQUITECTURA RENACENTISTA EN ITALIA: BRUNELLESCHI Y MIGUEL ÁNGEL

Se produjo un abandono de los elementos arquitectónicos góticos y una vuelta a la utilización de los grecorromanos. Los elementos sustentantes son de nuevo **pilastras** y **columnas** de acuerdo con los órdenes clásicos. Estos órdenes reemplazaron al pilar gótico, se trazó el arco de medio punto, el más usado por los romanos, y el techo se hizo plano con casetones o con bóveda de cañón, reservando la cúpula de media naranja

para los espacios centralizados. En la decoración se recurre al repertorio de motivos clásicos: almohadillado, medallones, guirnaldas... En cuanto a la planta, se continúa utilizando la **planta basilical**, herencia del mundo romano, que se habían mantenido durante la Edad Media y se desarrolla la idea de **planta central**.

La arquitectura estará basada en principios de orden y claridad, en la aplicación del sistema clásico de proporciones. Los diseños se realizan de acuerdo con un estudio matemático, guardando los principios de **simetría** y **armonía**, que ahora se adapta a las necesidades contemporáneas y en la exquisita concepción de los detalles decorativos.

&Cúpula de la Catedral de Florencia - BRUNELLESCHI

BRUNELLESCHI es el primer gran arquitecto del Quattrocento. Su cúpula está elevada sobre un tambor octogonal y que son en realidad dos cúpulas superpuestas, una interior semiesférica y otra exterior apuntada, que hace que esta última contrarreste los empujes de la primera. Su altura es de 56 m. y está coronada con una linterna. Con esta obra

sienta las bases de la arquitectura renacentista al introducir la referencia de la Antigüedad.

& Iglesia de San Lorenzo (Florencia) - BRUNELLESCHI

Fue la iglesia de los Medici. Se inspira en la basílica romana. Brunelleschi adopta los elementos clásicos e interpone un trozo de entablamento entre el capitel de las columnas y el arranque del arco. Columnas corintias, pilastras acanaladas, arco de medio punto, entablamento y techos plano con casetones.

& Cúpula de la Iglesia de San Pedro (Roma)- MIGUEL ÁNGEL

MIGUEL ÁNGEL fue el encargado de continuar la obra de la **Basílica de San Pedro** y lo hizo cuando contaba con 71 años. Se aceptaron sus condiciones de modificar el proyecto y en él desaparecen las torres proyectadas por Bramante y se levantaba una enorme **cúpula** de más de 100 metros de altura y su estructura es doble como en Florencia. Se había creado así el prototipo de cúpula occidental y todas las que le sigan, hasta el siglo XIX, serán imitación de esta. La cúpula cuenta con 42 m de diámetro, se apoya en un tambor circular que presenta parejas de columnas gemelas. Tiene también un segundo tambor con decoración de guirnalda. La cúpula es ligeramente apuntada, de nervios y con linterna.

2-LA ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA: DONATELLO Y MIGUEL ÁNGEL

En la escultura, al igual que en la pintura, se imita el **mundo clásico** tanto en sus formas, **estudio anatómico** a través del **desnudo**, como en los materiales (**mármol** y **bronce**). Se realiza el **bulto redondo** (talla completa que permite la visión desde todos los puntos de vista) y el **relieve** y en cuanto a la **temática**, además de la **religiosa**, se introdujeron también temas de la **mitología** pagana que suele encubrir contenidos simbólicos referentes a la iconografía cristiana. También se resucita el **retrato ecuestre** y el **busto** al modo antiguo así como la **escultura funeraria** con representaciones alegóricas en las que se exaltan las virtudes del fallecido.

& David – DONATELLO

DONATELLO cultivó también la orfebrería y supo de arquitectura y pintura así como dominó todas las técnicas y materiales. Es el gran **creador del estilo renacentista**, oscilando entre la búsqueda del **equilibrio clásico** y la **belleza**, y el culto de un cierto expresionismo que acentúa los valores

dramáticos en la última etapa de su vida. Su tema fundamental es lo humano, **estudiando al hombre** desde la infancia hasta la vejez. Sus personajes reflejan sentimientos y están cargados de profunda **psicológica**.

Su **David adolescente** es el símbolo de la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Esta escultura, realizada en bronce, es el primer desnudo desde la Edad Antigua.

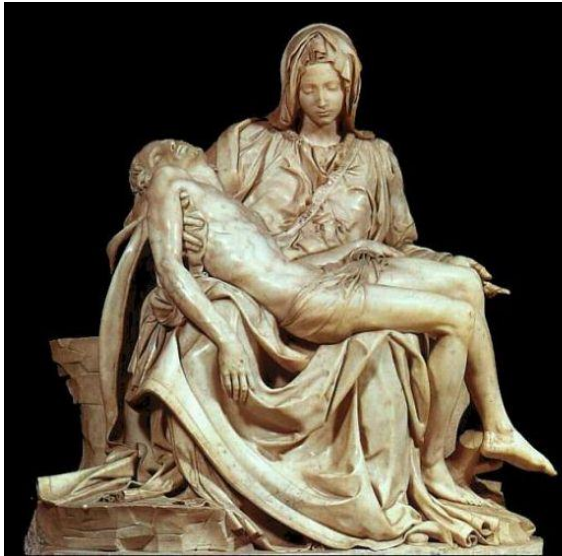
& Condotiero Gattamelata (Padua) – DONATELLO

Primera estatua en honor de un guerrero del mundo moderno. Esta resucita el modelo romano del emperador Marco Aurelio a caballo. El condotiero es el jefe de un ejército de mercenarios que, al servicio de los poderosos, limitaba las libertades ciudadanas imponiendo un gobierno dictatorial.

MIGUEL

ÁNGEL

La Piedad

MIGUEL ANGEL BUONAROTI es el genio máximo de la escultura, arte que considera el suyo, aunque cultivará también la arquitectura, la pintura y la poesía. Llamado por sus contemporáneos *El Divino*, su sabiduría frente a las formas del cuerpo y las complejidades del espíritu hacen de Miguel Ángel el prototipo universal de escultor capaz de expresar en mármol cualquier idea. Su personalidad fue inconformista y arrolladora quedando reflejada en su obra esa tensión espiritual que caracterizó al pintor.

Las características de su obra podemos resumirlas en la grandiosidad de sus figuras, la perfección anatómica y la *terribilità*, es decir, fuerza interior y espiritual de los personajes.

Miguel Ángel aúna belleza ideal y movimiento interior e interpretación de forma personal de las reglas clásicas. Su obra es la imagen perfecta de la evolución

de la escultura renacentista desde la búsqueda del equilibrio y la proporción del renacimiento clásico hasta la atención al contenido expresivo de la imagen y la tensión del manierismo.

En esta **Piedad** observamos la belleza juvenil de María, que es símbolo de pureza inmaculada, no corrompida por el pecado. Su desproporción con respecto al pequeño cuerpo de Cristo responde a la composición piramidal. Belleza ideal y perfección técnica; es la obra más clásica de Miguel Ángel al expresar la armonía y el sosiego típico de la etapa clásica del Renacimiento.

El David fue encargado por el pueblo florentino para la plaza de la Signoría de esta ciudad. Representa al joven pastor hebreo con una onda en el hombro, para significar que, así como David había defendido a su pueblo y lo había gobernado con justicia, el que gobernase la ciudad de Florencia, debería defenderla y gobernarla justamente. Está inspirado en la estatuaria clásica (postura, material y culto al cuerpo), en cambio el personaje está sacado de la tradición cristiana, lo cual es un buen ejemplo del concepto renacentista del arte. El David marca la transición entre el estilo sereno de su primera época y la “*terribilità*”, término italiano que resume la fuerza contenida de sus figuras. La figura, de 4 m de alto sin contar con el pedestal, está en tensión pero sin perder la serenidad. El David representa el vigor, la inteligencia y la maestría del pequeño estado florentino frente a los grandes poderes de la época (Francia, España y el Papa), a la vez que la creencia en el individuo como expresión de la nueva época.

David

Moisés

El papa Julio II le encarga un grandioso monumento funerario para colocarlo en la Basílica de San Pedro, pero este proyecto irá reduciéndose debido a presiones económicas, políticas y familiares, y acabará siendo sólo la figura del famoso **Moisés** y los **esclavos**.

Moisés presenta dos rayos de luz aureolándole la cabeza, recordando el halo que envolvía su rostro cuando

descendió del Sinaí con las tablas de la ley. Su potencia expresiva y su concepto heroico, corpóreo y monumental es idéntico al de las pinturas del Juicio Final de la Capilla Sixtina, donde se aprecia una musculatura muy desarrollada típica ya de la tensión manierista. Moisés se representa como el gran legislador del pueblo judío en quien se dan cita las virtudes del guerrero y del líder espiritual, lo que le servirá para representar la personalidad del pontífice.

& *Tumbas mediceas* (Iglesia de San Lorenzo- Florencia) – MIGUEL ÁNGEL

Sepulcros de Guilio y Lorenzo de Medici, descendientes de Lorenzo el Magnífico. Ambos duques simbolizan la vida activa y la vida contemplativa respectivamente. El retrato del difunto va acompañado por figuras alegóricas, la noche y el día (Guilio), y la aurora y el crepúsculo (Lorenzo). Las tumbas se encuentran adosadas a la pared, donde la arquitectura se integra con la escultura.

Estos sepulcros servirán de inspiración para los artistas del siglo XVII y XVIII.

3. LA PINTURA ITALIANA DEL "QUATTROCENTO": MASACCIO Y BOTTICELLI

En el Renacimiento se crea tanto **pintura mural al fresco** como de **caballete**, teniendo esta última la **tabla** como soporte y el **temple** como técnica (colores disueltos en agua con huevo o cola). En la segunda mitad del siglo XV y por influencia flamenca, se introduce el uso del **óleo**, especialmente en Venecia.

Las composiciones son equilibradas: disposición triangular y luz diáfana. La gran conquista de la pintura del renacimiento fue el dominio de la **perspectiva geométrica o lineal** (sistema de representación mediante una serie de líneas que convergen hacia un punto, llamado punto de fuga, y por el cual los objetos se ven más pequeños a medida que se alejan del espectador). Con la utilización de la perspectiva se consigue así reflejar sobre el plano la profundidad de las 3 dimensiones de la naturaleza. Sobre esto se asienta las bases de la pintura moderna y contemporánea.

También se introduce el **paisaje**, tanto arquitectónico, frecuentemente decorados con elementos clásicos, como natural. Hay un interés por lo natural idealizado. Los **temas** predominantes serán el **religioso, mitológico y retrato**. El nuevo concepto del hombre –

antropocentrismo – es determinante en el nacimiento de este último género. El estudio psicológico de los personajes será otra característica de la nueva pintura.

Podemos destacar dos **escuelas** en la pintura renacentista, la **florentina**, donde predominará el dibujo sobre el color, y la **veneciana**, en la que será el color el que prevalezca sobre la línea.

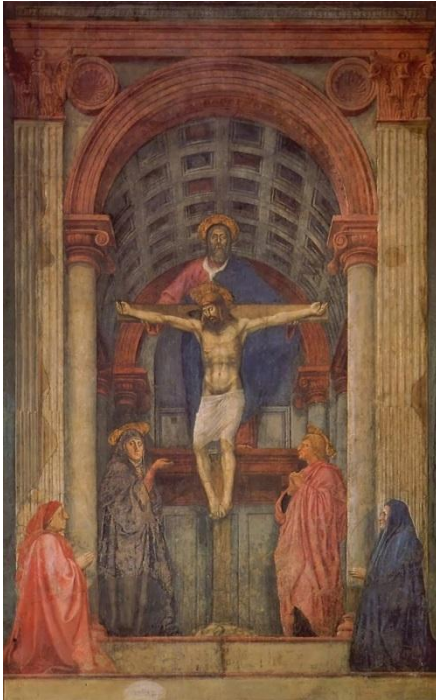
&El tributo de la moneda –MASACCIO

A **MASACCIO**, pese haber muerto con 26 años, se le considera el **creador de la pintura moderna** al igual que Brunelleschi y Donatello lo fueron en arquitectura y escultura respectivamente. Este autor es el primer artista que construye con el color, preocupándose del volumen y los efectos tridimensionales. En sus personajes aparecen ya los rasgos psicológicos (dramatismo y dolor en las actitudes). Pintura robusta, maciza, solemne y de gran fuerza expresiva; carácter corpóreo de sus personajes. Volúmenes casi escultóricos que se traduce en un anguloso plegado de los ropajes.

El **Tributo de la moneda** pertenece a una colección de frescos de la Capilla Brancacci en la iglesia del Carmen en Florencia. Narra diferentes pasajes del Nuevo Testamento referidos a San Pedro, en concreto el episodio evangélico en el que Cristo convencido de que “hay que dar al César lo que es del César” manda a Pedro que cumpla con esta obligación. La escena tiene tres momentos: 1º el momento en el que el recaudador pide el impuesto, 2º cuando Pedro recoge el óbolo del pez muerto, 3º Pedro accede a pagar al recaudador.

& La Trinidad (Iglesia de Santa Mª Novella-Florescia) – MASSACIO

Este fresco es el primer documento conservado de la perspectiva aplicada a la pintura. Se crea así el efecto de profundidad a través de la bóveda acasetonada. Se representa también elementos arquitectónicos característicos del Renacimiento: pilastras corintias, columnas jónicas y bóveda de cañón con casetones.

& La Primavera – BOTTICELLI

BOTTICELLI es un pintor de contornos precisos, líneas ondulantes y nerviosas. Es un místico de la belleza y luces diáfanas. Su obra la podemos dividir en **dos etapas**. La primera de ella se caracteriza por las composiciones con **temas mitológicos**. Botticelli gozó de la protección de la poderosa familia Medici de Florencia y formó parte del círculo neoplatónico de intelectuales que se formó en torno a la corte de Lorenzo “El Magnífico”. A esta etapa corresponden sus obras más famosas: *La Primavera* y *El nacimiento de Venus*. A partir de la muerte de Lorenzo el Magnífico (1492) y las predicaciones de Savonarola su pintura se vuelve más dramática y el tema será

siempre religioso volviendo a la espiritualidad gótica.

La Primavera es una **alegoría del amor** en su doble manifestación del amor sagrado y el amor profano. Figuras con canon alargado, muy bien dibujadas; belleza idealizada, colores pálidos con transparencia en los ropajes. Luz uniforme. Todas las figuras se alinean sobre un único plano, sin profundidad.

& El Nacimiento de Venus – BOTTICELLI

La obra reproduce el paisaje de la mitología clásica donde la diosa nace de los testículos de Urano en contacto con el mar, cuando fue castrado por Zeus. La figura de Venus inspirada en la estatuaria clásica y dotada de gran sensualidad.

4.-PINTURA ITALIANA DEL “CINQUECENTO”: LEONARDO, RAFAEL Y MIGUEL ÁNGEL

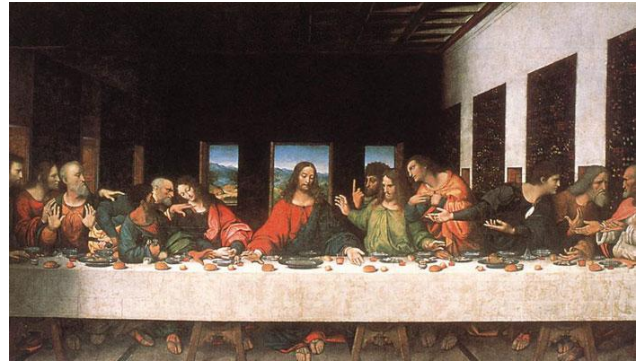
& La Virgen de las rocas – LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DE VINCI es el símbolo del Renacimiento italiano y al mismo tiempo prototipo del hombre moderno. Leonardo cultivó junto a la pintura las actividades más dispares: inventor, arquitecto, ingeniero, urbanista, estudioso de la anatomía, botánico, astrónomo, tratadista, poeta. Fue un hombre excepcionalmente dotado tanto para la creación artística como para la ciencia. Como pintor, su gran aportación fue el “**esfumato**”, artificio pictórico que consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del Quattrocento y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera. El paisaje adquiere así una misteriosa dimensión, y los personajes un encanto distante y enigmático. Preocupado por la solución de problemas técnicos, pintó poco en realidad. Estuvo al servicio de la ciudad de Florencia y en Milán, al servicio de Ludovico Sforza, pasando por último a Francia, donde murió al servicio de Francisco I.

La **Virgen de las Rocas** presenta una composición piramidal o triangular que le confiere un equilibrio formal. Sin embargo las luces y sombras aparecen contrastadas (claroscuro).

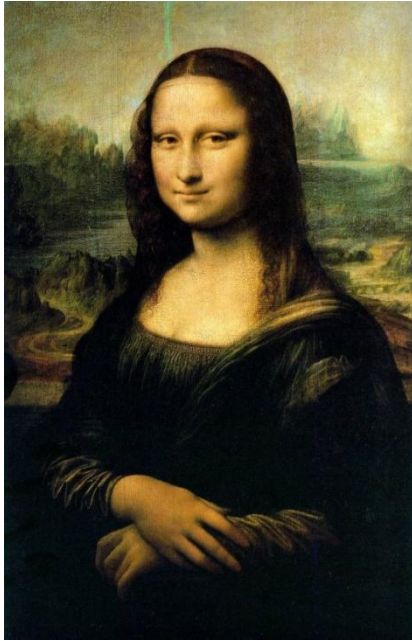
& La última Cena - LEONARDO DA VINCI

En el refectorio de la iglesia de Santa Mª de la Gracia, en Milán, pinta **La Última Cena**, en ella trató de inventar una técnica que, siendo pintura al fresco, le permitiera trabajar sin prisas, cosa que no permitía esta técnica debido a su rápido secado. Por eso pintó al temple sobre la pared. El resultado del experimento fue desastroso y la pintura se ha ido desvaneciendo. Esta obra se considera un estudio psicológico de cada uno de los apóstoles ante las palabras de Jesús: “Uno de vosotros me traicionará”. Se aprecia también perspectiva lineal: las líneas convergen hacia las tres ventanas.

& La Gioconda o Monalisa -LEONARDO DA VINCI

Representa a una florentina que al casarse con Francesco Giocondo, banquero florentino, pasará a llamarse **La Gioconda**. Se aprecia el “**esfumato**” (atmósfera vaporosa, silueta difuminada). La pintura es un óleo sobre tabla y presenta una composición piramidal con un paisaje irreal de fondo. La enigmática sonrisa de la retratada junto con la perfección técnica insuperable ha convertido a esta pintura en el retrato más famoso de la historia del Arte.

& La Escuela de Atenas– RAFAEL

A pesar de su breve vida, Rafael murió a los 37 años, es el artista que mejor representa el renacimiento clásico. Su estilo va evolucionando. En una primera etapa se advierte la influencia de Perugino (*Desposorios de la Virgen*: simetría y personajes delicados). En Florencia asimila la composición triangular y el sfumato de Leonardo, y en Roma, en contacto con Miguel Ángel, dota a su estilo de mayor monumentalidad. Su estilo es comprensible, sereno y armónico. Orden, simetría y personajes delicados caracterizan sus composiciones.

La escuela de Atenas es un fresco de las Estancias Vaticanas en el que el artista representa a Platón, como filósofo de la especulación metafísica, indicando

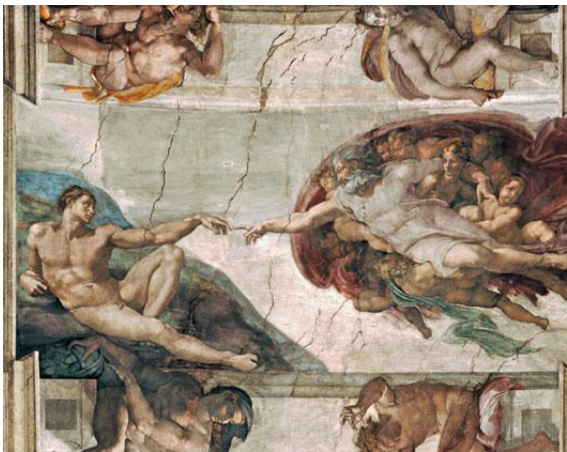
el cielo, mientras Aristóteles, señala la tierra, en cuyo campo se desarrolla la experimentación física. Esta escena la representa en un entorno monumental con formas arquitectónicas introducidas por Bramante. Los modelos utilizados para representar a algunos de los filósofos eran artistas contemporáneos de Rafael: Leonardo, Miguel Ángel, Bramante o el mismo autor. Esta identificación de la antigüedad y artistas renacentistas es doble; no sólo exalta la importancia de la Antigüedad clásica sino, sobre todo, dignifica la personalidad de los artistas de la época.

Desde el punto de vista plástico, la pintura de Rafael cambia en esta obra; ya no es una composición cerrada, armónica y estática. La obra se dinamiza con una disposición agitada y las posturas de los personajes empiezan a retorcerse. En la composición y los desnudos se aprecia la influencia de la bóveda de la Capilla Sixtina que Miguel Ángel acababa de pintar.

& Bóveda de la Capilla Sixtina – MIGUEL ÁNGEL

Toda obra de Miguel Ángel, al igual que su vida, acusa una tensión que acabó por resultar insoportable para el artista. Su carácter, pleno de energía y ansiedad, le llevó a sufrir la crisis política, religiosa y espiritual que padeció Florencia a finales del siglo XV y la otra crisis provocada por la división del cristianismo.

En su pintura concede primordialmente importancia al dibujo anatómico y al volumen, desdeñando el paisaje y el colorido, dándole así un carácter escultural y creando figuras poderosas en movimiento. Exaltación de la **anatomía** y el **desnudo** que expresaban el papel que se le daba al hombre dentro de las teorías humanistas: hombre a imagen y semejanza de Dios. Su carácter de escultor queda patente en su oficio de pintor por el sentido volumétrico de sus cuerpos y la reducción del colorido.

En la **Bóveda de la Capilla Sixtina** desarrolla un canto al cuerpo desnudo. El techo está dividido en compartimentos a través de unas arquitecturas fingidas. En estos compartimentos pinta episodios del génesis, desde la creación hasta Moisés. Entre los recuadros aparecen los profetas y las sibilas, es decir, aquellos que han previsto y anunciado la futura llegada del Mesías. Miguel Ángel en esta obra trabajó a disgusto y cayó casi en la extenuación ya que fueron cuatro años de trabajo en solitario. Las anatomías rotundas y musculosas demuestran que la escultura influyó decisivamente en la manera que

Miguel Ángel tenía de entender la pintura.

& Juicio Final (Capilla Sixtina) - MIGUEL ÁNGEL

Un cuarto de siglo después, concluía la decoración de esta Capilla pintando ahora en la pared del altar "**El Juicio Final**" en un momento de profunda crisis personal. El equilibrio y serenidad clásicos que aparecen en la bóveda da paso aquí a un desbordamiento ya **manierista**, en su desdén por la claridad y su complacencia en lo caprichoso. Las figuras se enroscan y los músculos se hinchan, reflejando con ello el estado de inquietud espiritual y pesimismo que agobiaron los últimos años del artista. En el centro representa a Cristo juez; a la derecha los elegidos suben al cielo sostenidos por los ángeles, a pesar de que los demonios quieren retenerlos en vano. A la izquierda están los que irán al infierno.

Esta obra fue víctima del cambio de sensibilidad que trajo el Concilio de Trento, ya que se ordenó a su discípulo que cubriese las excesivas desnudeces del fresco, considerándolo ya impúdico. Cristo que centra la enorme pintura, aparta con gesto airado a los condenados. El maestro de ceremonias del Papa, Biagio de Cesena, puso una serie de reparos a la pintura; Miguel Ángel se vengó de él retratándolo en el grupo de los

condenados. Seis años tardó el artista en concluir la obra. Cuando fue abierta la capilla Sixtina al público, muchos eclesiásticos se indignaron, pues todas las figuras aparecían desnudas. Al oír los reproches, Miguel Ángel contestó: “¿Es que creéis que en el día del Juicio Final los vestidos van a resucitar?”

En esta obra se encuentran las raíces del manierismo: los gigantes que se mueven carentes de espacio y la atmósfera adquiere cierta sensación de angustia. Es un mundo dramático, diferente del equilibrio y el optimismo del hombre del primer Renacimiento.

5.-LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA: DEL PLATERESCO A EL ESCORIAL

La introducción de las formas renacentistas en España coincide con el momento en el que se inicia la unidad política española y la curva ascensorial de su poder y su influencia en Europa, es decir, durante el reinado de los REYES CATÓLICOS. A estos monarcas seguirán CARLOS I y FELIPE II, siendo el siglo XVI la época de la **hegemonía española en Europa**.

En el Renacimiento español persisten los elementos góticos y mudéjares combinándose con los italianos. Como resultado dará un estilo original, el plateresco, que sólo en la segunda mitad del XVI deja paso a un clasicismo más acorde con las modas del momento.

El siglo XVI lo podemos dividir en tres etapas que corresponderían cada una de ellas con tres estilos arquitectónicos:

1.- Plateresco.-

Llamado así porque la decoración de sus edificios se parece a la labor de los plateros u orfebres: los edificios parecen labrados por el cincel de un platero. El trabajo de talla de la piedra se hace muy minucioso y se incrementa la decoración

que cubre todas las superficies. Aunque los edificios son todavía más góticos que clásicos, se decoran profusamente con **grutescos** (elemento decorativo donde se funden formas vegetales, animales y humanas, llamados así por inspirarse en la decoración descubierta en la “Domus Aurea” de Nerón que, por hallarse sepultada, parecía una gruta), medallones, escudos... dando la sensación como de bordado. También se utilizará el almohadillado y la bóveda de cañón acasetonada. El plateresco es una evolución del gótico isabelino y dominará durante el reinado de Carlos I.

& Fachada de la Universidad de Salamanca

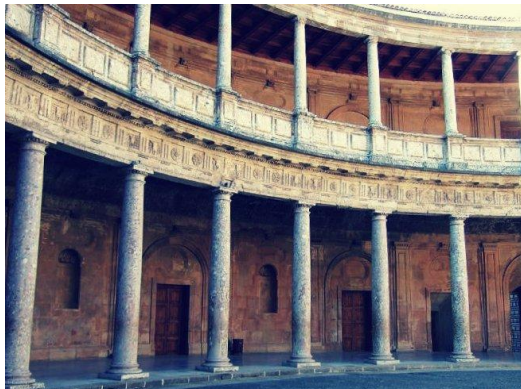

Es **Salamanca** la ciudad que mejor representa el estilo plateresco, quizás por la calidad de su piedra que es fácil de labrar, resistente y de bello color dorado. La *Fachada de su Universidad* recuerda a un retablo con tres cuerpos. La decoración es menuda, con motivos florales, medallones, escudos, etc...

2.-Clasicismo o Purismo.-

En el **segundo tercio del siglo**, la arquitectura evoluciona simplificando la excesiva decoración e introduciendo las

estructuras y proporciones clásicas en las que prevalece lo espacial y constructivo sobre lo decorativo. Los edificios se vuelven más sobrios y monumentales al estilo de Bramante. Se busca la proporción y el equilibrio. Se recupera el uso del arco de medio punto y las cubiertas de cañón decoradas con casetones. Los elementos decorativos son de procedencia arquitectónica: frontones curvos y triangulares, balaustradas, columnillas...

&Palacio de Carlos V en Granada – MACHUCA

El Palacio exteriormente cuenta con dos pisos, uno de ellos **almohadillados**, con portadas triunfales donde se alegorizan las gestas militares del emperador que nunca llegó a habitar esta casa. Su financiación corrió a cuenta de los moriscos granadinos, que debían aportar a la corona 880.000 reales anuales a cambio de poder mantener sus costumbres. Sobre una planta cuadrada inscribe un gran **patio circular** con un

primer piso de orden **dórico y jónico** el segundo. Apenas tuvo incidencia en la arquitectura andaluza posterior quizás por el gusto andaluz por lo ornamental.

3. Herreriano o “Escuarialense”.-

& Monasterio de San Lorenzo (El Escorial) – JUAN DE HERRERA

En la segunda mitad del XVI, un arquitecto y un edificio, HERRERA y *El monasterio de San Lorenzo de el Escorial*, darán lugar a un nuevo estilo: el **herreriano**.

Felipe II encargó a Juan Bautista de Toledo un edificio para conmemorar la batalla de San Quintín. Los tercios de Flandes obtuvieron la primera victoria militar del reinado de Felipe II, en el día 10 de agosto de 1557, fecha que se celebra la festividad de San Lorenzo, diácono aragonés que fue martirizado en una parrilla, por este motivo el plano adopta la forma de este instrumento.

El edificio consta de un palacio, un templo, un monasterio y el panteón real donde están enterrados todos los monarcas españoles desde entonces.

También cuenta con una Biblioteca donde se reuniera todo el saber de su tiempo.

El Escorial representa muy bien la ideología religiosa de la época, la Contrarreforma: la arquitectura debe convertirse en expresión de la fe renovada, de la austeridad de los nuevos tiempos y de la personalidad de Felipe II. Este monarca se caracterizó por la seriedad y la austeridad así como por la defensa del catolicismo frente a la herejía turca y protestante. La **simplicidad y desnudez del estilo** servía muy bien a los deseos de dignidad y **austeridad** del mundo de la contrarreforma y del propio monarca. Además influyó también el factor económico: las sencillas plantas y alzados rectilíneos resultaban más económicos en unos momentos de crisis.

Los muros son de sillares de granito y las cubiertas, muy inclinadas, están fabricadas en pizarra, con chapiteles en las torres, reflejo este de la influencia flamenca que se hará muy popular en la arquitectura española.

Los esquemas constructivos y decorativos de este estilo se difundirán por toda España durante un largo período de tiempo.

6. PINTURA EN LA ESPAÑA DEL RENACIMIENTO: EL GRECO Y SOFONISBA ANGUISSOLA

La pintura renacentista española, al igual que la escultura, será casi exclusivamente religiosa ya que la Iglesia Contrarreformista es la gran cliente de los artistas.

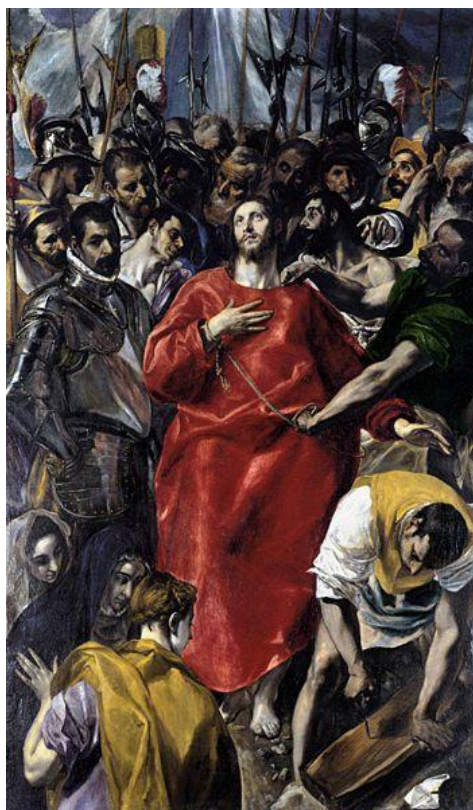
Doménico Teotocópulos, **El Greco**, es el pintor más destacado del renacimiento español.

La **formación** del Greco es muy compleja. Su primera educación **bizantina** le impregna de un sentido simbólico en sus figuras rígidas como los iconos. Su paso por **Venecia** determinó su técnica suelta y pastosa y su rico colorido. De **Roma** recoge el alargamiento de las figuras que procede del manierismo ya

imperante. Su venida a España debió estar determinada por el deseo de trabajar para el Escorial y es aquí donde su pintura se impregna de **misticismo y expresionismo dramático** típico español.

En sus obras trata tres temas: pintura religiosa, retratos psicológicos de la aristocracia local y paisajes de Toledo. Se puede considerar un pintor **manierista** por sus figuras desproporcionadas, las actitudes ambiguas o heterodoxas, la sensación de desequilibrio y colores irreales. Las figuras alargadas, fondos irreales y colores fríos (grises, azules verdes) que expresan una profunda espiritualidad son las características más destacadas de su pintura.

& El expolio (1) & El martirio de San Mauricio y la legión tebana(2)

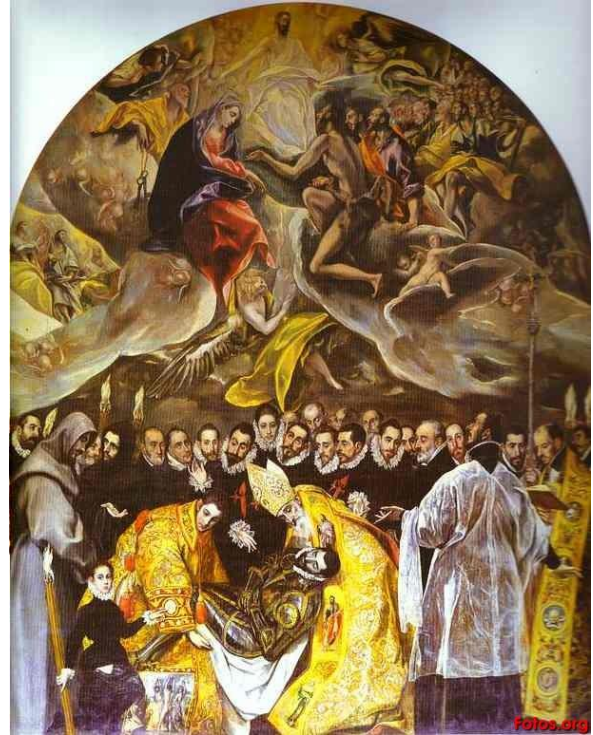
(1) “El Expolio” representa el pasaje en que Cristo es desnudado por una multitud de soldados. Impacto del color rojo de la túnica de Jesús que atrae la atención, además para ello también reduce la visión del fondo y elimina el paisaje.

(2)

Mauricio y 6.666 compañeros egipcios de la ciudad de Tebas fueron convocados a Roma por el emperador Dioclesiano para pacificar las Galias. Al cruzar los Alpes, las legiones son obligadas a sacrificar a los dioses del imperio. Mauricio y sus alféreces prefieren aceptar el martirio a abjurar de sus creencias. En vez de potenciar la decapitación de San Mauricio y sus compañeros a manos de los romanos, concentra toda la atención en el instante previo al martirio: la deliberación tras la que estos legionarios cristianos deciden no adorar a los ídolos paganos para preservar su fe. Y este debate no provocaba ninguna devoción al fiel que se acercaba al lienzo, por muy ingeniosa que fuera la composición. La pintura no gustó a Felipe II ya que al no mostrar con claridad el martirio del santo, no ayudaba a la devoción y al culto. El Greco había olvidado la regla de oro de la estética contrarreformista. Otorgó primacía al estilo sobre la iconografía, en vez de subordinar el arte a la técnica religiosa.

& Entierro del Conde Orgaz

El cuadro está inspirado en una leyenda medieval: en 1323, cuando muere don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, bajan del cielo San Agustín y San Esteban para sepultar su cadáver en la parroquia de Santo Tomás. La prodigiosa recompensa se debía a que el difunto había fundado un convento agustino bajo en nombre de San Esteban.

La composición está fragmentada horizontalmente en dos registros. En la parte inferior San Agustín y San Esteban inhuman los restos de su benefactor toledano; a su alrededor dispone el cortejo fúnebre, donde retrata a sus amigos intelectuales y a la nobleza local; y aquí reside el segundo acierto del artista: abordar el argumento de la obra como si se tratara de un tema actual con personales contemporáneos entre los que se incluye a Felipe II.

En el nivel superior, dos ángeles ascienden el alma de conde, que es recibido en la gloria por la "Deesis" bizantina: Cristo, la Virgen y San Juan. Frente a la zona de tierra y real, la parte alta, la de la gloria, por ser una zona del mundo ideal, la pinta con una técnica distinta, siguiendo los cánones

manieristas: pincelada suelta y vaporosa, colores cálidos e intensos, figuras alargadas, luces fantasmales, figuras ingravídas, sin soporte material.

&El caballero de la mano en el pecho

La persona retratada parece ser el marqués de Montemayor. El retratado mira al espectador y la postura de la mano parece un gesto de juramento. En su tiempo se convirtió en la representación clásica y honorable del español del Siglo de Oro.

Felipe II

Autorretrato

SOFONISBA ANGUISSOLA está considerada la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Cultivó el retrato y el autorretrato, estableciendo nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los veintisiete años se estableció en España, en la corte del rey Felipe II. Pese a vivir en una época donde las mujeres estaban ausentes de las artes visuales, su éxito abrió el camino a otras mujeres para desarrollar sus carreras artísticas.

TEMA 7.- ARTE BARROCO

Introducción

El Barroco es un arte **difícil de definir** dada la **diversidad** que introdujeron los condicionantes religiosos, políticos, sociales y culturales de cada ámbito geográfico donde se desarrolló.

Los elementos formales empleados por el arte barroco son **heredados del clasicismo renacentista**, pero su empleo tiende a ser grandioso y cautivador para los sentidos.

El **término “barroco”** designa la cultura europea del **siglo XVII**, aunque su límite cronológico sobrepasa esta centuria y es frecuente encontrar edificios barrocos realizados en el s. XVIII. Barroco es una palabra de origen portugués que significa perla irregular o deforme (“barrueca”) y que fue utilizada en el siglo XVIII, con un sentido despectivo, para designar el arte de la centuria anterior, considerado extravagante y anticlásico. Se consideraba barroco lo excesivamente complicado, ampuloso, recargado, por oposición a las normas clásicas. No será hasta el siglo XX cuando este estilo experimente una revalorización.

La ciudad sería el escenario principal de la autoridad real, y también de la Iglesia. Así, se va a convertir en el ámbito preferente del arte barroco. El Barroco es un **arte** eminentemente **urbano**. La ciudad barroca se convierte así en un gran escenario arquitectónico.

El siglo XVII será un período de crisis política, económica y religiosa. Sin

embargo, los países protestantes experimentarán un auge.

Este momento cultural coincide en lo político con el **absolutismo monárquico** y la **iglesia contrarreformista** de los **países católicos**, en contraste con las **fórmulas parlamentarias** que se estaban ensayando en los **países protestantes**, Inglaterra y Holanda especialmente. El arte barroco se convirtió en un eficaz **instrumento de propaganda religiosa** que ilustraba la verdad del dogma formulado en el Concilio de Trento. Allí se puso de relieve el poder de la Iglesia y la autoridad del Papa, como vicario de Cristo en la tierra: la fastuosidad arquitectural y urbanística de Roma y sus iglesias responden a la exaltación de esa autoridad. También la clarificación de las imágenes sagradas, que debían responder a un **estilo sencillo y comprensible**, que invitase a la devoción sentida, arranca del espíritu de Trento.

El Barroco viene a ser un arte lleno de dinamismo que rompe el equilibrio y proporción Renacimiento y supone el triunfo del **movimiento**, la **luz** y el **color** en el que se pone de manifiesto el **gusto por la realidad** cotidiana tratada con frecuencia con crudeza, y a la vez el **gusto por lo aparatoso** y lo **monumentalidad**, de **carácter escenográfico, teatral y contrastes lumínicos**.

El arte en los países católicos será puesto al servicio de la **monarquía absoluta** que pretendía emocionar al pueblo para persuadirlo de la bondad del sistema imperante y la necesidad de obedecer a las instituciones. Por su parte, la **iglesia contrarreformista** utilizará este

arte real y deslumbrante para aproximar el hecho religioso a la sensibilidad de los fieles y expresar el aplastamiento de la herejía protestante. Se construyeron grandes iglesias y se multiplicaron las representaciones pictóricas y escultóricas; estas se subordinaron a la arquitectura, que persigue como objeto la **síntesis de las artes**.

Simultáneamente, Holanda y las regiones luteranas y calvinistas desarrollarán un **arte burgués**, de vertiente laica.

Por otra parte, en el Barroco las artes se unifican en busca de un efecto común. Se ha hablado de fusión de las artes para referirse a la necesidad de percibir el hecho artístico barroco como una suma de componentes –visuales, espaciales, auditivos, ambientales-, que integran una ilusión. Todo ello supone valorar el arte barroco como una **expresión sentimental y emotiva**, destinada a enviar mensajes que actúan sobre el ánimo del espectador.

Los **recursos** son, en líneas generales, los mismos que se habían utilizado durante el **Renacimiento**, pero los criterios han variado puesto que este estilo supone un irreverente **desafío a la norma clásica**. Barroco es sinónimo de transgresión, inconformismo e inestabilidad cuyo origen habría que buscar en la crisis que sacudió a la mayor parte de los países europeos durante el siglo XVII. De nuevo la sensación viene a suplir a la razón. A la obra equilibrada y racional del Renacimiento viene a sustituirla la expresión desequilibrada del Barroco. A diferencia de la serenidad que busca el Renacimiento, el Barroco busca conmover e impresionar, acudiendo al resorte de las pasiones y emociones se pretende convencer.

1.-LA ARQUITECTURA BARROCA EN ITALIA: BERNINI Y BORROMINI

Fue también Italia, y especialmente **Roma**, el centro que irradió este nuevo estilo. Esta ciudad era la residencia papal y la capital del mundo católico, y su imagen debía representar el poder y la autoridad de la iglesia y para ello se realiza una **labor urbanística** mediante la cual se trazaron amplias avenidas que unían las distintas basílicas y se crearon grandiosas plazas (Piazza del Popolo, Navona o de San Pedro).

La arquitectura, sin modificar los elementos tradicionales del Renacimiento, busca el **movimiento**, la **monumentalidad** y los **efectos escénicos**. Ahora se utilizan **plantas circulares, elípticas y poligonales**, se decoran las fachadas con **frontones curvos, estípites, columnas retorcidas** (salomónicas), **alerones** (es una voluta de grandes dimensiones que une dos cuerpos de una fachada) y los **muros alabeados** con entrantes y salientes. Es el triunfo de la **línea curva** y quebrada sobre la recta y del movimiento frente al equilibrio y la proporción. La serenidad clásica será sustituida por el **dinamismo** barroco. Las fachadas se llenan de líneas curvas buscando efectos de claroscuro y se incorporan elementos decorativos que hacen que desaparezcan los elementos constructivos. En los interiores la decoración se va haciendo más rica y colorista. Será común el empleo del orden gigante y la riqueza decorativa. La arquitectura barroca está concebida para generar un ilusionismo sensorial que cautive y emocione.

&Columnata de la plaza de San Pedro (Vaticano)- BERNINI

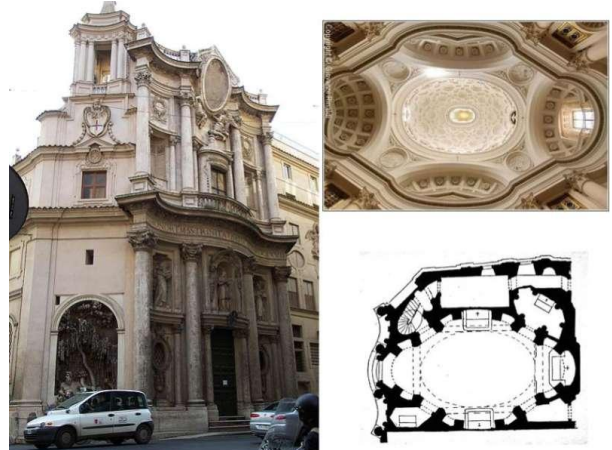
BERNINI es el genio del arte barroco, polifacético y de cualidades morales envidiables (extrovertido, optimista, sociable...). Trabajó para ocho papas y sus clientes fueron aristocráticos y pudientes. Su trabajo lo realizó preferentemente con mármol como material de construcción. En buena parte, el aspecto monumental de la Roma actual se debe a él. Su arquitectura se caracteriza por la síntesis, la sencillez de formas, el concepto teatral de espacio y el mensaje triunfal de sus construcciones.

La **Columnata** se extiende por la **plaza de San Pedro** como dos enormes brazos que acogen a la cristiandad que se congrega allí para recibir la bendición papal. Se trata de columnas pareadas, adinteladas y de orden gigante, coronadas con esculturas de santos y mártires.

&San Carlos de las Cuatro Fuentes (Roma) – BORROMINI

La personalidad de **BORROMINI** representa el contraste de la de Bernini. Borromini fue introvertido, pesimista, atormentado y rebelde. De temperamento más apasionado que Bernini, imprime a las masas arquitectónicas un dinamismo inaudito, que, subordinado a su audaz fantasía y a su técnica, crea conjuntos de efectos lumínicos y espaciales. Se suicidó con su

espada, desesperado por la fiebre y el insomnio de una cruel enfermedad.

Sus clientes no eran aristocráticos sino las órdenes religiosas más humildes; quizás por ello fue un arquitecto barato, que empleó el ladrillo y el revoque como elementos de construcción. Si Bernini respetó las reglas clásicas aunque les dio un mayor dinamismo, Borromini rompe estas reglas e inventa elementos nuevos, haciendo ondular las fachadas, alabeando los muros.

La **Iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes** es de planta elíptica, capillas radiales y fachada ondulada con ausencia de ángulos. Los entrantes y salientes acentúan el juego de claroscuro. Línea curva invade tanto la planta como el alzado. Con el uso de los mismos elementos renacentistas (columnas, entablamentos, balaustres), el sentido final es muy diferente.

2.-LA ESCULTURA BARROCA EN ITALIA: BERNINI

La escultura barroca va a ser la escultura del movimiento y se caracterizará por la teatralidad y la tensión dramática que encierran sus figuras. Su finalidad será impresionar, conmover y persuadir. Así la **escultura religiosa**, como la pintura, se polarizó hacia escenas de martirio, éxtasis y

alegorías del triunfo de la fe. Por otra parte, al desarrollarse el urbanismo, se prodiga la **escultura ornamental**, de carácter mitológico y alegórico, y la **conmemorativa**, embelleciendo plazas y jardines. La escultura se subordina a la arquitectura contribuyendo a animar la estética arquitectónica. Los ropajes se agitan y crean **efectos lumínicos**, **teatralidad**, **dinamismo** y **sentimiento**.

&David – BERNINI

BERNINI (*Il Cavaliere*) dominó todas las ramas del arte pero, al igual que Miguel Ángel, fue un escultor vocacional. Las características de su escultura definen todo el barroco italiano: **búsqueda de calidades textiles** (el mármol se convierte no sólo en carne, sino también en telas o vegetales), **movimiento** exaltado no solo por las contorsiones anatómicas, también por los ropajes al viento o la estructura compositiva, y **naturalismo** ya que el Barroco no está tan preocupado por la idea de belleza como por la comunicación fácil y directa.

En su *David* la violencia expresiva de su gesto energético y viril es ya barroca.

Contrasta la postura y el rostro de esta figura con la del David de Miguel Ángel.

&Apolo y Dafne – BERNINI

Esta es una de sus primeras esculturas en las que predomina el **tema mitológico** y el **tratamiento** es todavía **clásico**.

Observamos el efecto de instantaneidad y movimiento (metamorfosis) junto a contrastes lumínicos. Con un solo material Bernini esculpe distintas calidades (pelo, tela, piel).

Apolo, Dios de la música y de la poesía, se burló de Eros, dios del amor, que estaba ejercitándose con el arco. Eros se vengó de Apolo disparándole una flecha que le llevó a enamorarse de la ninfa Dafne, hija del río Peneo. La ninfa no correspondió a los deseos de Apolo y huyó a las montañas. Como el dios la persiguiera, cuando estaba a punto de ser alcanzada suplicó a su padre que la transformase en un laurel, árbol consagrado a Apolo.

**&El éxtasis de Santa Teresa –
BERNINI**

La escultura se encuentra en la Capilla Cornaro, en la Iglesia de Santa Mª de la Victoria, Roma. Ligereza de los ropajes y las nubes. La textura de los materiales (paño, carne, nube) muestra el alto grado de virtuosismo técnico de Bernini. En el techo del altar Bernini dispuso una máquina de espejos para que los rayos de sol se filtraran sobre la estatua, produciendo claros y oscuros, que provocan que las figuras parezcan suspendidas en el aire.

Se representa la expresión de Santa Teresa en pleno arrebató místico. La iconografía se apoya en un pasaje de la obra de Santa Teresa que describe una de sus visiones, en la que un ángel, con una flecha de fuego, le atraviesa el corazón, símbolo de la unión mística entre Dios y la Santa. La escena de la santa preside la capilla, pero en sus muros laterales abre Bernini dos palcos desde los cuales los miembros de la familia Cornaro contemplan el milagro. Fuerte sentido de la teatralidad que le lleva a unir todas las artes.

& Baldaquino de San Pedro – BERNINI

En el crucero de la Basílica de San Pedro se encuentra este **temple de bronce** que es un ejemplo de barroquismo por el movimiento ascensional de las **columnas salomónicas**, la importancia del dorado para crear efecto de sorpresa y riqueza así como los efectos lumínicos al incidir la luz sobre los dorados creando brillos.

**3.-LA PINTURA BARROCA EN ITALIA:
CARAVAGGIO Y SUS SEGUIDORES
(ARTEMISIA GENTILESCHI)**

En los **países católicos** se multiplican los **asuntos religiosos**, en grandes lienzos de altar, insistiéndose en la vida de los santos y en las representaciones de los sacramentos, que los protestantes rechazan. Los **temas**

mitológicos son representados en grandes dimensiones para decoración de los palacios de la alta nobleza, insistiendo en los elementos sensuales. Por su parte, el **retrato** tiene carácter **aparatoso y solemne**, dando idea de la elevada posición social del retratado.

También es en **Italia** donde se produce primeramente la reacción antimanierista y las dos direcciones fundamentales de la pintura, **naturalismo** y **clasicismo**, que van a ser interpretados de modo distinto en cada país.

Formalmente la **pintura barroca naturalista** se va a caracterizar por: el predominio del **color** sobre el dibujo; la importancia de **la luz y la sombra** generando fuertes **contrastes lumínicos**; el **movimiento y tensión** de las figuras; la **composición asimétrica** donde la simetría se pierde y el **realismo**.

Michelangelo Merisi, llamado **il Caravaggio** por la localidad de la que era su familia, es el creador del **naturalismo** y el **tenebrismo** pictórico.

Caravaggio a los 14 años huye de su casa. Su carácter arrogante hizo que estuviera varias veces en la cárcel, llegando a asesinar a un hombre por riñas de juego. Condenado por homicida, murió de malaria a los 37 años cuando regresaba a Roma una vez que había obtenido el perdón. De espíritu pendenciero y rebelde, su biografía está rodeada de escándalos, lo que contribuyó a fomentar su imagen de pintor maldito y anticlásico.

Su estilo, que reacciona contra la exquisitez manierista, resultaba de gran eficacia piadosa y la Contrarreforma lo utilizará pues el fiel se reconoce con facilidad en la pintura religiosa y parece más fácil el camino de la santidad y son

más comprensibles los episodios del Evangelio. Pero también la excesiva vulgaridad de los tipos, produjo una sensación de falta de respeto hacia los personajes sagrados representados y, de hecho, algunas obras de Caravaggio fueron rechazadas por eso.

Junto a la insistencia en lo real, Caravaggio utiliza un recurso que hará fortuna: el **tenebrismo**. Este procedimiento se basa en intensos contrastes de luces y sombras que contribuyen a subrayar los gestos dramáticos de las figuras y les da volumen, de modo que parecen esculturas). Con el tenebrismo los objetos y los personajes aparecen sobre un fondo oscuro, destacándolos con una iluminación dirigida y violenta, como un foco de teatro; se busca efectos claroscuro donde un foco de luz alumbra aquellas zonas que interesa, dejando el resto en penumbra. La importancia de las figuras se halla establecida en función de la luz. En casi todos los países de Europa hubo una etapa tenebrista, o pasaron por ella los grandes maestros.

& Vocación de San Mateo –

En la “**La vocación de San Mateo**” la figura de Cristo se desplaza hacia un

lado pero el solemne gesto de la mano y su elevada estatura destacan su protagonismo. Narra el momento en el que Jesucristo entra en una taberna en busca de Mateo, recaudador de impuestos. La luz vertebrada las formas, haciéndolas salir de las sombras. Violentos contrastes entre las luces y las sombras. El naturalismo se hace patente en la conformación de los rostros de los personajes, extraídos de los tipos que poblaban las tabernas.

&La muerte de la Virgen – CARAVAGGIO

Caravaggio utilizó como modelo para esta obra el cadáver de una joven ahogada en el río Tíber. Muchos le consideraban el “anticristo” de la pintura. Caravaggio rechazó la tradición clásica y afirmó no tener más modelo que la naturaleza. Fuera cual fuera el tema tratado, mitológico o religioso, Caravaggio siempre se sirvió de modelos callejeros (los ángeles son golfillos de la calle, los héroes o santos, son mendigos, y la Virgen una mujer cualquiera).

Artemisa Gentileschi comenzó su formación artística en el taller de su

padre, uno de los seguidores de Caravaggio. Su pintura presenta similitud con la de este pintor, tanto por su naturalismo como por el dinamismo y las escenas violentas que representan sus pinturas. En sus cuadros desarrolló temas históricos, religiosos retratos de personajes femeninos. Fue la primera mujer en hacerse miembro de la Academia del Arte de Florencia, trabajando para Cosme II de Médici. También trabajó en Londres para Carlos I de Inglaterra.

& Judit decapitando a Holofernes.

4.- LA PINTURA BARROCA EN FLANDES Y EN HOLANDA: RUBENS Y REMBRANDT

El desarrollo de la pintura durante el siglo XVII es el ejemplo más llamativo que pueda encontrarse de la **influencia de los factores sociales, económicos, políticos y religiosos sobre el arte**. Así encontramos una pintura muy diferente dependiendo si esta se crea en los países católicos o en los protestantes.

Flandes siguió siendo católica, aristocrática y bajo dominio español. Por

ello la **pintura** será eminentemente **religiosa** y de gran formato para vestir los altares de las iglesias. También encontramos una **pintura mitológica** que decora los salones de la aristocracia y el retrato de aparato.

RUBENS dominó todos los procedimientos y trató todos los temas y géneros. La obra de Rubens es muy extensa, unos 3.000 cuadros. Esto fue posible gracias a la creación de un taller en el que llegaron a trabajar unos 100 aprendices. Rubens preparaba los bocetos que eran copiados en el tamaño definitivo por discípulos y retocados por él. Cada discípulo se especializaba en pintar un aspecto del cuadro: fondos de paisajes, perspectivas arquitectónicas, figuras humanas...; de forma que el cuadro pasaba, en cadena, por varias manos.

Tres características resumen el estilo de Rubens: el color (preferencia por los colores cálidos), el movimiento (lo consigue mediante composiciones en diagonal y contrastes lumínicos) y la sensualidad mediante formas femeninas carnosas. El estilo de Rubens es dinámico, enérgico, brillante y exuberante. Su estancia en Roma hizo que adoptara la energía de Miguel Ángel, el color lo tomará de los venecianos. Virtuoso del dominio técnico, sin embargo, no supo ahondar en rigurosos estudios psicológicos, en la profundidad del carácter de sus figuras.

Su habilidad política y su prestigio, le hicieron asumir misiones diplomáticas al servicio de España. Eso le llevó a viajar a distintas cortes europeas con lo que sus obras se difundieron aún más.

&Adoración de los Magos- RUBENS

Esta es una obra de tema religioso, propia de un país contrarreformista, en la que se observa una composición en diagonal y fuertes contrastes lumínicos (tenebrismo).

&Las tres Gracias – RUBENS

Óleo sobre tabla que se conserva en el Museo del Prado. La modelo es su segunda esposa, Elena Fourment, que al contraer matrimonio tenía 16 años mientras Rubens contaba con 53. Tema mitológico que representan a las hijas de Zeus. Desnudos, belleza, sensualidad y composición triangular.

& El jardín del amor - RUBENS

Se cree que con este asunto Rubens trata de hacer un homenaje a su esposa, representando una fiesta conmemorativa. Este cuadro creó el precedente de lo que será en el siglo XVIII la **pintura galante**.

Holanda pasó a ser en el siglo XVII protestante, democrática y burguesa. Eso determinó una separación total de los ideales artísticos de los países católicos que se reflejan en la pintura, tanto en los temas como en el modo de tratarlos e incluso en las dimensiones de los cuadros.

Holanda, no sólo se independizó, sino que creó un nuevo estilo de vida. En una época donde predominan las monarquías absolutas y los valores aristocráticos, Holanda era una **república parlamentaria**; y basaba su sociedad en la **burguesía**, sentando las bases del sistema económico que después se ha conocido como **capitalista**.

En los **países protestantes** las creencias religiosas determinan la casi total desaparición de los temas religiosos en las representaciones, a la vez que la severidad de las costumbres imposibilita el desarrollo de los temas mitológicos. El artista se dedica a retratar a sus contemporáneos y a su propio país. El

retrato toma un tono de intimidad, sobriedad y realismo, y aparece el **retrato colectivo** (*doelen*), en el que se retratan juntamente los miembros de una comunidad o gremio, en tono de igualdad democrática. Los retratados siempre se representan en acción. Pero lo característico de la pintura holandesa serán los **géneros realistas**, tan del gusto burgués, en cuadros de dimensiones reducidas para la decoración de las casas. Aparecen así los cuadros de interior, con **escenas domésticas, de animales, paisajes y el bodegón**, algunos de los cuales representan alegorías moralizantes: la pereza, la avaricia, la infidelidad” y todos ellos bañados por sorprendentes efectos de luz.

Esta nueva sociedad influyó decisivamente en el arte: los **artistas** ganaron **independencia**, ya no trabajaron para mecenas u órdenes religiosas sino que se sometieron a las leyes del mercado (gusto, moda y prestigio popular).

El pintor holandés está marcado estilísticamente, como el flamenco, por una fidelidad al natural, con un afán por reproducir rigurosamente los detalles con precisión visual (realismo óptico): ello es posible gracias a una extraordinaria habilidad técnica, muy admirada por los compradores y coleccionistas, como sinónimo de calidad.

Temáticamente se manifiesta una antipatía hacia las dos fuentes iconográficas fundamentales del arte anterior: la pintura religiosa y la mitológica, como consecuencia de que el protestantismo las considera idolatría. Además, la mentalidad racionalista de los burgueses considerarán que no hay nada

más digno de representación artística que las personas y las circunstancias, es decir, sólo se apreciaba la pintura que recreaba la **realidad cotidiana**: paisajes, retratos, interiores burgueses, bodegones, etc. Por otro lado, en la pintura holandesa ha existido siempre una constante preocupación por la luz.

REMBRANDT es el pintor de la **introspección** y de “los retratos del alma” dado que realiza retratos realistas y trata de penetrar más allá de la apariencia del rostro, en el alma buscando la expresividad interior. La **pintura** de Rembrandt es **empastada**, densa, lo pintado tiene cierto relieve. La **Luz** en Rembrandt da al cuadro una atmósfera **dorada**, no es el simple claro-oscuro caravaggista, resaltando el sentido poético. Esta luz se difunde de forma caprichosa, sin seguir las leyes de la física. Su **pincelada** es **suelta** en las obras que trata con libertad, como en sus autorretratos, pero más fina cuando trabaja sobre encargos. Fue el primer artista que ya no depende del mecenazgo de la corte o de la aristocracia, sino que vende sus productos en el mercado.

&Lección de anatomía

La luz destaca el cadáver mediante un fuerte contraste lumínico (tenebrismo). Los rostros parecen haber sido captados en una instantánea.

&Ronda nocturna– REMBRANDT

Obra mal llamada porque la aparente oscuridad del cuadro se debe a la suciedad acumulada. Rembrandt revoluciona el **retrato de las corporaciones**, tradicionalmente un grupo de personajes estáticos que posan para que se vea sus rostros, y lo convierte en un grupo dinámico mediante la **luz** y el **movimiento**. Realizado para los arcabuceros de Amsterdam.

5.- LA ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA: GREGORIO FERNÁNDEZ, JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, ALONSO CANO Y LUISA ROLDÁN

En España reinaron en el **siglo XVII** los denominados **Austrias menores: FELIPE III (1598-1621), FELIPE IV (1621-1665) y CARLOS II (1565-1700)**. Estos monarcas tuvieron una personalidad más débil que la de sus antecesores, y con ellos se produjo la **progresiva decadencia política, demográfica y económica** de nuestro país. La monarquía hispana, sin embargo, continuaba siendo una gran potencia internacional, pues tenía

numerosas posesiones en Europa y contaba con un vasto imperio colonial en América y algunos enclaves en Asia.

En España no se realizan grandes obras públicas, ni siquiera grandes palacios, pero sí templos, y se desarrollará más la escultura y la pintura, artes más asequibles, que la arquitectura.

A pesar de la crisis, el siglo XVII fue una época de **esplendor cultural**, tanto en Europa como en España. En nuestro país continuó el esplendor cultural del denominado **Siglo de Oro**, período donde florecen las artes y, especialmente, la literatura hispana.

La escultura barroca será muy diferente a la italiana tanto en su temática, que será exclusivamente religiosa ya que la iglesia es su única clientela, como en su técnica, madera policromada.

La escultura profana es escasísima en nuestro país en esta época siendo la **imaginaria** o arte de la talla de figuras sagradas la gran protagonista del barroco español. Esta imaginaria se caracteriza por la **policromía**, empleándose la **madera** que mediante la encarnación y el estofado se presta a los maravillosos efectos de **realismo** que sirve para expresar la fe religiosa del pueblo español. Son esculturas de carácter popular: **retablos e imágenes** para iglesias y conventos así como **pasos procesionales** de Semana Santa, en los que la expresión se concentra en los rostros, acentuándose su realismo y el dramatismo.

El **retablo** decora como un gran telón la mesa del altar y es a la vez un instrumento pedagógico de la liturgia católica que tiene como misión narrar a

través de imágenes los principales acontecimientos de esta religión, siendo el mejor instrumento para una población iletrada.

Los **pasos procesionales** salen a la calle durante la semana santa buscando el encuentro con el fiel que no entra en la iglesia. Además la iglesia ve más fácil educar al hombre a través de la emoción y de los sentidos, que por vía de la razón. Es en esta época cuando se produce la aparición de las cofradías y hermandades, cuya finalidad era divulgar y canalizar la fe religiosa del pueblo.

Tanto los retablos como las imágenes están hechos de madera, material pobre, fácilmente transportable y que al ser pintados y adornados eran más realistas y alimentaban mejor la fantasía popular. Se llega a utilizar telas en las **“imágenes de vestir”** que sólo tienen de talla las cabezas, manos y pies. También se recurre al postizo, es decir, a la colocación de cabellos reales, uñas y dientes de asta, ojos de cristal y lágrimas de cera.

El **estilo** sigue siendo el del Renacimiento; es decir, se continúa la línea del **realismo** extremo, lleno de patetismo y exaltación mística.

GREGORIO FERNANDÉZ pertenece a la **Escuela Castellana**. Las imágenes de Castilla están llenas de patetismo al exhibir en sus carnes el suplicio de la pasión. Las Vírgenes son maduras y llenas de dolor y los cristos ensangrentados llegan a ser, a veces, horripilantes.

Hasta el siglo XVI se utilizaba el fondo de oro, sobre el que se pintaba y rascaba para hacer salir los dibujos

(**estofado**). Con Gregorio Fernández se abandona el oro para obtener mayor realismo y sobriedad.

Las obras de este autor evolucionan desde formas aún manieristas, hasta otras de un naturalismo extremo. Creó tipos iconográficos de extraordinario éxito como la Inmaculada o la Piedad. Pero lo que caracterizará a Fernández fue sus interpretaciones pasionales.

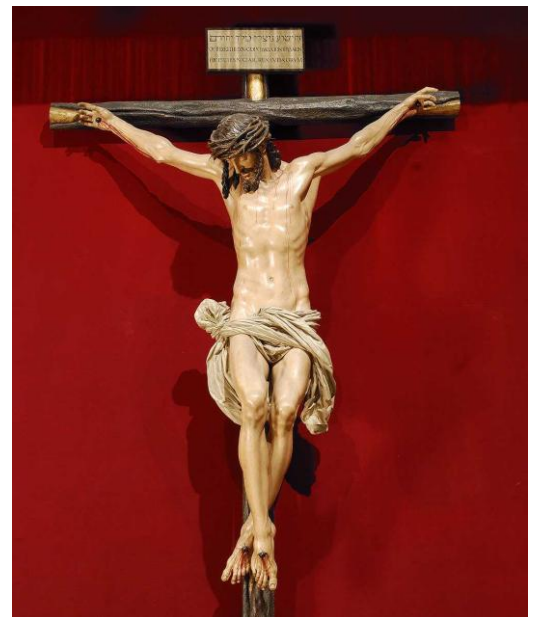
La Piedad

El Cristo de la columna

En esta Piedad observamos una composición triangular pero sin serenidad ya que el realismo y el patetismo se apodera de ella, siendo así muy diferente a la Piedad de Miguel Ángel.

La **Escuela Andaluza** es menos dramática, buscando siempre la belleza. En Andalucía hay menos sangre y más

fastuosidad: imágenes de vestir lucen deslumbrantes túnicas y mantos bordados. El dorado se seguirá utilizando.

Frente al patetismo dramático, y a veces casi expresionista, de lo castellano, **MARTÍNEZ MONTAÑÉS** representa la serenidad y el clasicismo todavía renacentista. Este imaginero definió los modelos de niños Jesús y dará lugar a multitud de copias.

&Inmaculada – ALONSO CANO

Pintor, escultor y arquitecto. Su estilo se caracteriza por la serenidad y la gracia frente a al escándalo y al carácter violento que presidió su existencia. Su biografía es un tanto turbulenta ya que su mujer fue asesinada y durante cierto tiempo se sospechó que él pudo haber sido el asesino. Acabó ordenándose sacerdote. Cano crea en escultura el prototipo de Inmaculada como Murillo lo hará en pintura.

Una de las principales figuras de la escultura del barroco andaluz fue **LUISA ROLDÁN**, conocida como “**La Roldana**”. Se formó influida por su padre, Pedro Roldán, en cuyo taller de Sevilla trabajó. Su escultura fue de temática religiosa, siguiendo las 104 directrices del Concilio de Trento de humanizar el arte de las imágenes para poner la religión más cercana al pueblo. De Sevilla pasaría a Madrid, donde trabajó como escultora de cámara para los monarcas Carlos II y Felipe V hasta su fallecimiento.

Nuestra Señora de la Soledad

El Arcángel san Miguel venciendo al demonio

6.- LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA: ZURBARÁN, VELÁZQUEZ Y MURILLO

El siglo XVII es el llamado **Siglo de Oro** de la pintura española. Esta pintura será casi totalmente **religiosa**, al no existir otra clientela que la Iglesia. De otros géneros sólo puede señalarse el **bodegón** o **naturaleza muerta**, a veces de carácter alegórico, y el **retrato**.

Durante la primera mitad del siglo las formas predominantes son las del

naturalismo tenebrista, de influencia italiana. En la segunda mitad del siglo, la difusión de los modelos rubenianos, y el nuevo sentido, más triunfal, opulento y colorista, que la iglesia difunde, cambia el tono de la pintura española que de realista y tenebrista pasa al **colorido luminoso y al optimismo teatral** del pleno Barroco.

Falta en España ese clasicismo que hemos visto en Italia y Francia debido a la carencia de una burguesía ilustrada, los prejuicios morales y el hábito de los poderosos (la nobleza) de comprar cuadros en Flandes e Italia.

&Bodegón – ZURBARÁN

ZURBARÁN nació en Fuente de Cantos (Badajoz), se formó y se traslada a Sevilla donde alterna su estancia con Madrid. Es el pintor monástico por excelencia ya que realizó grandes ciclos para las órdenes religiosas. Su estilo es muy simple, sin artificios, con composiciones y volúmenes sencillos, éstos últimos casi geométricos. Es tenebrista al utilizar los contrastes de luces y sombras. Prescinde de fondos arquitectónicos.

El término **"bodegón"** (por extensión naturalezas muertas) se utiliza para designar los cuadros sin personajes: animales, flores, frutos, y todo tipo de objetos inanimados. Los bodegones a menudo contenían un simbolismo

religioso y alegórico en relación con los objetos que representaban.

En este cuadro, los objetos, tratados con detenimiento, aparecen iluminados sobre un fondo oscuro.

DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA VELÁZQUEZ, nacido y formado en Sevilla, de padre portugués, es el genio más grande del arte español. Marchó a Madrid, donde fue pintor de cámara, cuyo único trabajo era retratar al rey. Viajó en dos ocasiones a Italia donde estudiará a los grandes maestros y comprará pinturas para la gran colección real. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago.

Su técnica, utilizando siempre el óleo, experimenta una evolución desde la pincelada fina, de potentes volúmenes y calidades hiperrealistas, hacia otra suelta, con grandes manchas, "impresionistas" en sus últimas obras. Su estilo varía desde sus primeras obras sevillanas, inmersas todavía en el tenebrismo, hasta la aclaración de su paleta.

Su **temática** es abundantísima, pintando mitología, pintura de Historia, de género, paisaje y pintura religiosa. También realizó una serie de **retratos** de personajes de la corte, desde el rey a los bufones de Palacio. En ellos nos deja un testimonio de la realidad que le rodea, vista con una serenidad impasible propia de su temperamento. Los personajes retratados presentan una profunda penetración psicológica.

&El aguador de Sevilla -

Sus primeras obras, que corresponde a su **época sevillana**, están impregnadas de **realismo y tenebrismo**, las figuras presentan **contornos precisos** y hay un predominio de los **colores ocre o terrosos**. Los temas representados suelen ser **pintura de género** y es patente la **influencia del tenebrismo caravaggiesco**.

El **Aguador de Sevilla**, que posee todas estas características, es una **pintura costumbrista o de género** a la vez que una **alegoría** donde los personajes representan las tres edades de la vida y el agua simboliza la transmisión del conocimiento desde la vejez a la juventud.

La perfección técnica de Velázquez se manifiesta en la representación de las calidades de los diversos objetos plasmando así un gran realismo en la obra.

&Los borrachos (Baco)-

Velázquez cultivó el **género mitológico** aunque lo funde con la **pintura de género**. En los **Los borrachos**, la pincelada se va haciendo más suelta y los tonos más claros. El cuadro presenta un cúmulo de cualidades contrapuestas: los personajes divinos y los humanos, las anatomías desnudas y las vestidas, la juventud y la vejez, la belleza idealizada y el realismo del retrato de los tipos populares. Por ello la obra está basada en los contrastes tan propios del Barroco.

&La fragua de Vulcano -

Este tema mitológico tiene un tratamiento casi burlesco ya que Velázquez trata el asunto mitológico como si fuera una escena cotidiana y

vulgar. Narra la llegada de Apolo a la fragua de Vulcano para comunicarse el adulterio de Venus con Marte. Vuelve a fundir lo mitológico con la pintura de género. Se aprecia el análisis psicológico de las expresiones en los personajes.

&La rendición de Breda (Las lanzas) -

Velázquez descubre que la luz no sólo se proyecta sobre los objetos, sino que también cubre el espacio que existe entre ellos y valora el aire interpuesto, que diluye los contornos y difumina las formas más lejanas. De esta manera introdujo la **perspectiva aérea** que podemos apreciar en este cuadro, haciendo que la luz genere profundidad y realidad. Por otro lado la **pincelada** se va haciendo más fluida y **suelta**, convirtiéndose así en un precedente de la técnica impresionista.

La rendición de Breda o Las Lanzas (Prado) representa un episodio histórico acaecido durante las Guerras de religión contra los protestantes en los Países Bajos. El 5 de junio de 1625 el gobernador holandés de la plaza de Breda entregaba las llaves de la ciudad al general de los tercios de Flandes, Ambrosio de Spínola. El abrazo entre el vencedor y el vencido es una forma de honrar al vencido y así

eleva más la fama del vencedor. La victoria es resaltada en la superioridad de las lanzas sobre las picas holandesas.

Representación del espacio perceptible en la gradación progresiva del terreno, desde un primer plano más nítido donde se disponen los personajes, hasta la brumosa lejanía. Es la “perspectiva aérea” al “pintar la atmósfera” que se interpone entre la escena principal y el fondo.

&El Príncipe Baltasar Carlos a caballo –

La obra representa un 'retrato de aparato', es decir, retratos que se hacían los reyes para poner de manifiesto su poder ante el pueblo, o ante sus aliados o enemigos. Por lo general son cuadros alegóricos y llenos de simbolismo. Este, en concreto, es un retrato ecuestre con el paisaje del fondo clásico en Velázquez. La obra simboliza la continuidad dinástica garantizada por el príncipe heredero, y eso explica que el príncipe se represente de una manera muy similar a la de su padre y su abuelo.

&La Venus del espejo -

La modelo se supone que fue una amante italiana de Velázquez con la que tuvo un hijo. En sus viajes a Italia asimila el gusto por lo mitológico y el tratamiento del desnudo, inusuales en la pintura tradicional española, volcada fundamentalmente en lo religioso. La obra está inspirada en las composiciones de Tiziano.

&Las hilanderas –

La pintura representa un doble género: costumbrista, con la escena de las hilanderas en primer plano, y mitológica, con el tapiz de fondo donde se narra una fábula contada por Ovidio, según la cual Atenea castiga a la artesana Aracne, convirtiéndola en una araña, por vanagloriarse de ser la mejor tejedora de tapices. Pincelada suelta en los planos finales que, con su pérdida de nitidez, configuran la perspectiva aérea que produce la sensación de alejamiento.

&Las meninas (La familia de Felipe IV) -

El verdadero nombre del cuadro es *La familia de Felipe IV. Meninas* alude a la palabra portuguesa por la que atendían las damas de palacio que acompañaban a las infantas. La infanta Margarita rodeada de sus criados, se erige en protagonista de la composición en la que aparece el propio pintor retratando a los Reyes. Es, por tanto, un retrato colectivo donde el efecto de profundidad se consigue por medio de la alternancia de zonas de distinta intensidad luminosa dando la sensación óptica de la luz que circula por

dentro de la tela -la neblinilla de los paisajes, el etéreo polvillo que flota en las habitaciones-; es la **perspectiva aérea**.

Observamos otra vez en Velázquez un cuadro dentro del cuadro. En esta obra se expone la necesidad de que el arte sea reconocido como una actividad intelectual, de esta manera, este complejo cuadro está lleno de una libertad creativa ya que capta en primer término lo que sería una mera anécdota, mientras que lo que está en segundo término es el tema principal. La cruz de la orden de Santiago le fue concedida por el rey después de grandes esfuerzos y como un favor especial que prueba la particular relación que existía entre el monarca y el pintor.

MURILLO es un pintor sevillano de la delicadeza y la gracia femenina e infantil. Su pintura es sentimental, amable y tierna. Huye de lo violento y es, por excelencia, el pintor de las Inmaculadas y del Niño Jesús. Es el que acomoda los grandes valores de la pintura española del siglo XVII al gusto estético de la época, dotándola de una gracia, de un amable tono femenino, que constituye el fundamento de su popularidad. En él ejercerán gran influencia los flamencos y venecianos.

&La Sagrada familia del pajarito -

La vida religiosa se concibe como un episodio hogareño. Derroche de ternura y gracia. Contrastes lumínicos de influencia tenebrista.

&La Inmaculada de El Escorial-

Murillo crea un prototipo de Inmaculada que alcanzará una gran difusión. Riqueza cromática quizá por el contacto con las colonias de mercaderes flamencos y venecianos de Sevilla. Delicadeza y misticismo.

&Los niños de la concha -

Se trata de una de las obras más populares de su autor, siendo profusamente reproducido en láminas y estampas. Representa el momento en que Jesús da de beber agua de una concha a su primo Juan el Bautista.

&Niños jugando a los dados–

En su juventud Murillo se inició en la técnica tenebrista; a esta época pertenecen obras que reflejan el ambiente de golfillos y mendigos de los bajos barrios sevillanos. El pintor representa la miseria pero no pierde el tono amable de su pintura.

TEMA 8.- ARTE DEL SIGLO XIX

1.- NEOCLASICISMO: ARQUITECTURA (JUAN DE VILLANUEVA), ESCULTURA (CANOVA) Y PINTURA (DAVID)

El **Neoclasicismo** será el estilo artístico que se desarrolló entre **1750 y 1830** aproximadamente. Surgió en Roma como reacción frente a la exuberancia del Rococó y se difundió rápidamente por Europa y América. Este nuevo estilo apareció unido al movimiento ideológico de la **Ilustración** y exalta lo claro, racional y útil, **resucitando las formas del pasado greco-romano** que están más acorde con la burguesía, más intelectual y amiga de la razón y el orden.

Múltiples son las **causas** determinantes **de la vuelta a la antigüedad**, que se inicia en el segundo tercio del siglo XVIII:

- Los **enciclopedistas** criticaron el decorativismo y la exuberancia que caracterizó el **Rococó** y eso hizo que se buscara un estilo más racionalista y sobrio que acabaría encontrando su fuente de inspiración en modelos de la Antigüedad Clásica.
- El renacimiento de la arqueología por los **hallazgos de Herculano y Pompeya**, que habían permanecido durante 18 siglos sepultadas por las cenizas del Vesubio.
- Grecia y Roma ejemplificaban muy bien las virtudes de la nueva mentalidad. El último fin del nuevo estilo era **perfeccionar la sociedad a través de los valores clásicos del arte**, inculcando a los pueblos la razón, la moralidad, la libertad y la dignidad del ciudadano romano.
- Los **viajes y estudios del arte griego** y un nuevo concepto de la estética que proclama las excelencias de este arte, a cuyas

normas debían someterse los artistas.

Se crea, en consecuencia, un arte internacional, basado en la antigüedad clásica, que persiste durante el primer tercio del siglo XIX. El **Neoclasicismo** representa la segunda oleada recuperadora de la antigüedad greco-latina en la Hª del arte.

El Neoclasicismo tuvo su cuna en Italia, pero fue en Francia donde este nuevo estilo arraigó más profundamente, ocupando la **época de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico**, cuyas campañas contribuyeron a su difusión. Este nuevo lenguaje se adecuaba bien a la ideología de la nueva sociedad pretendida por la Revolución, y cumplía el requisito esencial que ésta asignaba al arte: educar a la mayoría. El neoclasicismo se pondrá **al servicio de las clases medias y populares** que, tras la Revolución y la caída del Antiguo Régimen, ven en este estilo la derrota de la aristocracia y del gusto barroco y rococó.

1.1.- Arquitectura neoclásica.-

La arquitectura busca la belleza ideal basada en las líneas puras, en las simetría y en las proporciones, dando sensación de equilibrio. Utiliza elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, órdenes clásicos –con predominio del dórico-, frontones, arcos de medio punto, bóvedas, cúpulas a imitación de la de la Iglesia de San Pedro en Roma. La decoración es sencilla y austera.

La arquitectura de la razón se vuelca en edificios prácticos y nuevos como consecuencia de los cambios

económicos y sociales, al servicio de la colectividad o del Estado: bolsas de comercio, bibliotecas, teatros, museos...

El principal arquitecto neoclásico español será **JUAN DE VILLANUEVA**. Sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le proporcionaron una base teórica que enriqueció cuando obtuvo una pensión para ampliar su formación en Roma y así conoce los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano, además de estudiar la arquitectura palladiana que influirá notoriamente en su estilo.

Sus obras fueron encargos de **Carlos III**, monarca ilustrado por excelencia, preocupado por la arquitectura municipal, y que pasó a la Historia como “El mejor alcalde de Madrid”. Estas obras poseen volúmenes nítidos que están articulados con armonía, limpieza y sobriedad.

& Museo del Prado

El **Museo del Prado** fue un antiguo Palacio de las Ciencias que pasó a ser museo en tiempos de Fernando VII. El ático y las estatuas de la fachada, pertenecen a esta época. Posee un gran pórtico hexástilo y dórico que marca la entrada principal y una columnata jónica en el piso de arcos y hornacinas adinteladas en el bajo. Líneas horizontales.

& Observatorio astronómico de

Madrid

El edificio de planta central con un gran pórtico de acceso y un característico templete circular jónico como coronación, se encuentra situado en los Jardines del Retiro. Presenta una clara influencia de las villas renacentistas de Palladio.

1.2.- Escultura neoclásica.-

En escultura se imitan los temas, las formas y los materiales clásicos. Se olvidan los estudios de calidades, texturas tan propios del Barroco y se prefieren los acabados pulidos y homogéneos. Resurge el relieve y el retrato romano ejercerá gran influencia en los que se realicen durante este período, puesto que una de las prioridades del mismo es devolver la dignidad y la elegancia al personaje retratado. Se busca el equilibrio, la proporción y la serenidad.

CANOVA es un escultor italiano que asume con cierta libertad la tradición clásica y renacentista. Fue protegido de Napoleón quien quiso convertirlo en su escultor oficial. A la caída de Napoleón, regresa a París, enviado por el papa, para recuperar los tesoros vaticanos expoliados por los franceses. Sus obras poseen un lustrado acabado que luego

patina con piedra pómez. Lo que en el resto de los escultores neoclásicos es frialdad, en Canova es sensualidad.

& Eros y Psique

& Las tres Gracias

& Paulina Bonaparte- CANOVA

La hermana de Napoleón fue llamada la *Venus Imperial* por su belleza y en esta escultura emula a la diosa clásica. Sostiene en la mano la manzana de la discordia entregada por el troyano Paris.

El desnudo y la armonía en las proporciones recuerdan a las Afroditas del mundo griego.

1.3.- Pintura neoclásica.-

La ausencia de pintura de Grecia y Roma hizo que los artistas mantuvieran una mayor dependencia de la estética pictórica anterior. Se dará el **predominio del dibujo** sobre el color, con contornos nítidos y los volúmenes modelados por las líneas, como símbolo del triunfo de lo racional sobre lo sensible. La sobriedad y claridad compositiva en las imágenes, de gran perfección técnica, hace que se elimina la emoción y triunfa la razón sobre el sentimiento.

DAVID es un pintor francés comprometido con los ideales de la Revolución y el Imperio Napoleónico que puso su arte al servicio de la propaganda política. Su temática refleja su pintura comprometida al buscar la exaltación de la libertad, la virtud cívica y el heroísmo. Encarna la figura del artista políticamente comprometido: participó activamente en la Revolución Francesa, y durante el período jacobino fue miembro de la convención y asumió importantes cargos públicos desde los que desarrolló un plan

para organizar las artes en Francia. Concibió el arte como un elemento transformador de la realidad capaz de cohesionar a la nueva sociedad revolucionaria y de transmitir sus valores.

Sus **composiciones** son claras y reposadas, contención en la expresión, y una finalidad educativa y moralizante. Se buscan en la Antigüedad héroes que encarnen virtudes como el patriotismo o la dignidad.

& El juramento de los Horacios - DAVID

En **El juramento de los Horacios** representa la promesa que hacen los tres hermanos Horacios, designados por el pueblo romano, para enfrentarse a otros tantos albanos y decidir, en un singular combate, los destinos de Alba y Roma, que se encontraban en guerra. David se centra en el momento en que los Horacios reciben las espadas de su padre, comprometiéndose a defender hasta la muerte el futuro de Roma. El cuadro glorifica las virtudes de patriotismo y sacrificio; pero lo que llamó la atención de sus contemporáneos, y convierte a David en un precursor de la modernidad, es el abandono intencionado de la narración literaria de la historia para concentrarse en la expresión pasional de un instante dramático. Esta expresión trágica es la que cautivó a los espectadores. Superficie

lisa del lienzo del que cuida hasta el mínimo detalle. Pintura llena de enseñanzas morales: la rebelión contra la tiranía, el sacrificio personal en aras de grandes ideales. Es el cuadro, por tanto, un manifiesto ético y estético. Nueva estética pictórica sobria, fría y racional.

& Muerte de Marat- DAVID

Esta obra es un homenaje a este político radical que había muerto asesinado (una amiga le visita y lo apuñala). Marat fue médico del partido jacobino y presidente del Comité de Salud Pública. Se le representa escribiendo en una bañera porque, debido a una grave enfermedad en la piel, Marat debía pasar bastante tiempo dentro del agua. La escena es de gran dramatismo que se acentúa con la luz que recuerda a las obras de Caravaggio. Es un impresionante homenaje laico a un héroe asesinado, donde la simplicidad de los elementos acentúa la intensidad emotiva.

2.- FRANCISCO DE GOYA

El aragonés **FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES** es uno de los genios de la pintura de todos los tiempos que no sólo escapa a los planteamientos estéticos de su época sino que destroza cualquier intento de encasillamiento. Goya vivió a

caballo entre el siglo XVIII y XIX, sirviendo a cuatro reyes: Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. Cultivó el **Neoclasicismo** y el **Romanticismo**, y a lo largo de su vasta producción, **anticipa** los cambios radicales que va a experimentar la sensibilidad pictórica contemporánea: la ligereza de la pincelada preludia el **Impresionismo**, sus fantasías oníricas desembocan en el **Surrealismo** y su desgarrado mundo interior abre paso a la temática **expresionista** (plasmar el dolor y el miedo del mundo interior de seres turbados).

Goya dominó todas las técnicas: la pintura mural y de caballete, los cartones para tapices y el grabado; y abundó en todos los géneros: el retrato, el bodegón, el cuadro religioso e histórico y la escena costumbrista.

La relación artista-sociedad se evidencia muy claramente en el caso de Goya. Vivió entre dos épocas, el Antiguo Régimen, con sus monarquías absolutas y la prepotencia social de los estamentos privilegiados, y el Régimen liberal, nacido de los principios revolucionarios franceses, con la exaltación de las clases medias inspiradas por los intelectuales y el nuevo tipo de poder basado en la soberanía nacional, el constitucionalismo y la división de poderes.

Goya no fue un pintor precoz; si hubiera muerto a los cuarenta años no hubiera pasado de ser un maestro de segunda fila, pero su arte está en permanente autorrevisión, que va a ir evolucionando, en cuanto a temática y a técnica, a la vez que se transforma la personalidad del autor y las condiciones de la España de la época.

Su estilo inicial, cercano al rococó, se van transformando en un lenguaje personal, con el que el pintor muestra inquietudes y caminos que más tarde serán explorados por distintas corrientes de la pintura contemporánea: el impresionismo, el expresionismo y el surrealismo.

Podríamos distinguir dos etapas artísticas, que se corresponden con dos fases de su biografía. En la primera, la de triunfos profesionales y visión optimista de la vida, predominan los colores rojos y grises, la factura acabada, el dibujo de trazo continuo y los temas amables; en la segunda, de sufrimiento y visión patética, la creciente presencia del negro, la factura de manchas, el dibujo roto, los temas dramáticos o de una fantasía sombría. La sordera contribuyó a aislarle y a favorecer la creación de un mundo propio repleto de pesadillas y miedos personales que se reflejan en su obra, cada vez más oscura y tormentosa.

Goya se presentó dos veces al concurso de la Academia de San Fernando en busca de una beca para estudiar en Roma, pero el jurado rechazó sus cuadros. Se casó con Josefa Bayeu, perteneciente a una acreditada familia de pintores; su cuñado reclama a Goya para que se desplace a la Corte donde su primera tarea fue pintar cartones para la fábrica Real de tapices. Protegido por la duquesa de Osuna, se convirtió en pintor de Carlos III y, posteriormente, en pintor de cámara de Carlos IV a la vez que será el retratista de moda de la aristocracia. Hacia 1790 una enfermedad le deja sordo y esto le obliga a encerrarse en sí mismo y un cierto pesimismo crítico invade su producción. Su carácter se vuelve escéptico, sarcástico, atormentado. Se produce una metamorfosis de su

personalidad artística a través de esta experiencia de dolor personal. La sordera le inclina al aislamiento y a la introspección; deja de contemplar la sociedad como un conjunto de cuadros y costumbres amables y empieza a considerar el ángulo negativo de los convencionalismos. A la crítica amarga se suma una imaginación casi febril, un mundo interior turbado, que plasma en los primeros *Caprichos*, obras concebidas como una libre divagación en un mundo sin sentido.

La Guerra de la Independencia, con su secuela de horrores, va a suponer una experiencia dolorosa que intensifica su veta pesimista y crítica. Tras la guerra, a pesar de haber sido retratista de José I, Fernando VII le repone en su puesto de pintor de cámara, pero liberal convencido, los excesos del absolutismo le llevan a pedir permiso al rey en 1823 (tras la entrada de los Cien Mil hijos de San Luis y la iniciación de la represión absolutista) para exiliarse a Francia, donde morirá en 1828.

Punto oscuro es si fue o no afrancesado; sí que fue un patriota y su serie bélica una acusación contra los excesos de los invasores franceses.

La trascendencia de la obra de Goya es enorme debido a su concepción de la pintura como un arte de testimonio y transformación más que de representación. Abandona el respeto a las leyes ópticas, de pintar lo que se ve, para pintar de manera subjetiva y crear un mundo propio en el que la fantasía y la crítica juegan un papel más importante que la realidad visual.

& El quitasol –

Esta obra pertenece a su primera época en ella que a través del **género costumbrista** refleja la vida madrileña donde luce la gracia del **rococó**. *El quitasol* es un buen ejemplo de las pinturas realizadas por Goya para la fabricación de **tapices** destinados a decorar los palacios reales. Son obras decorativas de temas populares y costumbristas que presentan escenas amables con colorido rico y brillante.

&La familia de Carlos IV –

El **retrato** fue el género más cultivado por Goya a lo largo de su vida. En ellos, lejos de una idealización, se puede observar la antipatía o simpatía que sentía Goya por el personaje y lo que representaba socialmente. No se limitó a plasmar los rasgos de los personajes, sino que supo captar su psicología. Su gran triunfo profesional lo logra Goya con retratos. Alcanza el cargo de pintor de

cámara y es el retratista favorito de la aristocracia y los ambientes ilustrados.

La familia de Carlos IV (1800) está inspirada en las Meninas. El pintor se autorretrata en la penumbra. Las caras inexpresivas de los personajes parecen de muñecas de trapo. Algunos han visto en este cuadro casi una caricatura de la familia real, una imagen crítica de los retratos. Es característico en Goya el rechazo de lo anecdótico, la decoración y todo lo que suponía el retrato de aparato. Se concentra en las figuras en las que destaca una gran penetración psicológica. Luz y color, sus pinceladas resaltan las texturas y transparencias de los materiales.

&El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos) –

Movimiento, color, pasión, dolor y patriotismo convierten a este cuadro en un símbolo del **Romanticismo**. Violencia de la caballería africana (mamelucos) que auxiliaba a Napoleón. La guerra era interpretada por él como una sinrazón y se sintió traicionado por las ideas que defendió, puesto que Goya fue un defensor del pensamiento ilustrado, que veía cómo los propios franceses eran incoherentes con algunas de sus ideas.

La obra es de género histórico y narra los episodios que dieron lugar al inicio de la Guerra de Independencia española.

& Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808

Al igual que la anterior, es una **pintura patriótica** suscitada por la guerra de la Independencia. En 1814 Goya propone al regente, Luis de Borbón, “perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa”. El regente acepta y Goya pinta el *Dos de Mayo*, también llamado *La carga de los mamelucos*, y *El 3 de Mayo* o *Los fusilamientos de la Moncloa*. Con esto Goya trataba de afianzar su posición en una época difícil y acallar las voces que le señalaban como un colaborador complaciente de los franceses.

En este cuadro Goya ilustra la represión francesa de los patriotas. Lo conmovedor de la pintura es la deformación de los rostros, acentuando así el dramatismo de la escena y adelantándose a una de las vanguardias del siglo XX: el **expresionismo**. Efectos de luces y sombras.

&“Y no hay remedio” de la serie Los desastres de la guerra-

Los **grabados** son dibujos realizados sobre una plancha de madera o metal mediante incisiones; posteriormente la plancha se entinta y se estampa sobre papel, obteniéndose el dibujo grabado. Según los materiales usados para la elaboración de la plancha y los medios utilizados para grabarla, los grabados se clasifican en aguafuertes, litografía, xilografías.... Constituían en aquel momento el único medio de reproducción masiva de imágenes. Goya usa recursos sorprendentes para la época (como la combinación de aguafuerte y aguainta) superando las tradicionales limitaciones del grabado para llevarlo al límite pictórico.

En estos grabados se muestra la libertad creativa del pintor ya que no respondían a ningún encargo. Goya realizó cuatro series de grabados: “Caprichos”, “Disparates”, “Tauromaquia” y “Los desastres de la Guerra”. En la primera serie Goya manifiesta sus más recónditas inquietudes, que a menudo toma un aspecto de pesadilla y hace un retrato cruel de la sociedad española. En los “Disparates” el pintor evidencia lo absurdo de la existencia a través de imágenes de ambiguo significado.

La serie que comentamos ofrece un terrible muestrario de sufrimientos y excesos provocados por una contienda.

&Saturno devorando a un hijo-

Esta obra pertenece a sus **pinturas negras**.

La guerra y su enfermedad, que le hizo encerrarse en sí mismo, llevaron a Goya a realizar un tipo de pintura alegórica, fantasmal y delirante, que tiene un **significado pesimista y tenebroso**, con temas como la muerte, la maldad, la guerra y la violencia. Esta pintura se caracteriza también por sus tonos oscuros: negros y grises, y por sus personajes extraños, como brujas y demonios. Ausencia de color, el **negro** pasa a ser el protagonista y la **mancha** hace desaparecer el dibujo. En la temática

suelen aparecer las visiones oníricas. Abandona la representación de lo visible y crea un mundo de monstruos en una especie de alucinación mental; el dolor y la muerte son los temas predominantes, creando un mundo personal desesperanzado, sombrío y sórdido.

Estas pinturas negras se consideran el **antecedente del Expresionismo** por su recurrencia a la deformación como mecanismo de expresión.

En 1873, las pinturas negras fueron pasadas a lienzo. Estas pinturas no las realiza para una clientela, sino que las pinta para decorar su propia casa, “La Quinta del sordo”, a orillas del Manzanares. En ellas expresa un mundo de lo irracional: sueños, alucinaciones, locura; imágenes casi expresionistas creadas con una paleta muy oscura: seres monstruosos y masas anónimas que se mueven en espacios indefinidos.

En esta obra, el **tema mitológico**, que siempre se había representado buscando la belleza, ahora representa la fealdad.

& La lechera de Burdeos –

Este retrato, realizado durante su exilio en Francia, es por su **pincelada suelta** el adelanto más claro del impresionismo.

3.- LA PINTURA DEL ROMANTICISMO (DELACROIX) Y EL REALISMO (COURBET)

Tanto el Romanticismo como el Realismo no sólo son tendencias artísticas sino también una actitud ante la vida. Más que un estilo pictórico, el Romanticismo es un movimiento cultural que abarca la literatura, el pensamiento y la música exaltando la **subjetividad** y el **individualismo**. El artista romántico tiene un espíritu rebelde, de libertad política y artística; rechaza los academicismos y busca lo sublime, lo pintoresco, lo exótico. Se valora la emoción, los sentimientos y la capacidad expresiva, y rechaza el sometimiento a las normas. Los románticos crean el mito del artista como un genio solitario, frecuentemente incomprendido y fracasado, creador de obras que sólo algunos pueden entender. Abundan temas como la locura, el suicidio, el amor, la muerte y los sueños.

Mientras los neoclásicos se inspiraban en el mundo greco-latino y se

identificaban con la razón, los románticos bucearon en el medievalismo y apelaron al sentimiento, a la pasión y a las emociones. La supremacía de la razón y el orden como valores del Neoclasicismo, se vieron ahora sustituidas por los del **sentimiento** y la **libertad**. Se proclama la libertad del artista y se reacciona contra la rigidez del academicismo neoclásico.

Ahora es la **Naturaleza** la fuente de inspiración de los románticos; se prefieren la **noche** al día, y se buscan “paraísos perdidos” donde satisfacer el **deseo de evasión**: gusto por paisajes exóticos de oriente o de los países mediterráneos, más atrasados en su desarrollo industrial. La evasión no sólo se proyecta en el espacio sino también en el tiempo; así los románticos recurren a épocas pasadas, especialmente a la Edad Media, para situar sus creaciones literarias o pictóricas. Las ruinas y los cementerios prefiguran la obsesión por la muerte y sus fantasmas, la melancolía y la soledad. España se pondrá de moda y viajeros románticos recorren la Península reflejando la imagen tópica de majas, toreros y bandoleros.

El hombre romántico presenta un **espíritu rebelde** que le lleva a las más arriesgadas empresas tanto políticas (revoluciones) como personales (amores imposibles...). Todo ello se concreta, tanto en literatura como en pintura, al crear motivos como el de la tormenta, el paisaje nocturno, el suicidio, la locura, el sueño...

El Romanticismo tuvo su máxima vigencia entre **1815 y 1848**. Con la caída de Napoleón y la implantación de la **Restauración**, el Romanticismo se convierte en bandera que aspira a encarnar en la política y en el arte los

principios revolucionarios que en 1815 quedan momentáneamente soterrados.

Las características de la pintura romántica serían: **luces vibrantes, composiciones dinámicas, culto al paisaje** que pierde su aspecto convencional para reflejar los estados de ánimo y predominio del **color** en detrimento del dibujo neoclásico.

&La libertad guiando al pueblo - DELACROIX

DELACROIX fue otro personaje romántico en cuanto a su espíritu y modo de vivir. Creó una gran producción caracterizada por la técnica suelta y en la que el color prima sobre la línea y el contorno.

Este cuadro es un canto romántico a la Revolución de 1830 en París que facilitó la llegada al poder de la burguesía tras 16 años de restauración borbónica. Figura femenina destacando el heroísmo de las víctimas (alegoría). El deseo de compromiso se evidencia al retratarse el artista en la escena (el hombre del sombrero de copa). Color, luminosidad, profundidad.

A mitad del s XIX la pintura vuelve la mirada a la realidad y dejando de lado

el subjetivismo romántico y su deseo de evasión, desarrolla un estilo más objetivo y menos literario: el **Realismo**. Su desarrollo está ligado a la injusta realidad social, que los pintores proponen reflejar en sus cuadros con el deseo de transformarla. El realismo fue un movimiento pictórico y literario que se desarrolló en la segunda mitad del XIX y que surgió como reacción ante el romanticismo.

Frente a la subjetividad romántica propugna la vuelta a la realidad y tomó como referencia la vida cotidiana. Sus principales representantes se comprometieron con la sociedad, reflejando y denunciando en sus obras la situación política, social y económica de sus países. Se trataba de manifestaciones que a menudo, transmitían un mensaje de protesta. Los **temas** reflejan la realidad: mundo del trabajo, vida cotidiana, intimidad y paisaje.

La oposición al Romanticismo surgió también en Francia al criticarse la temática tradicional y al aparecer el proletariado como nueva clase social. Los artistas ahora prefieren un lenguaje nuevo basado en la realidad que le rodea. En su mayoría estos artistas estuvieron comprometidos políticamente y sobrepasaron las fronteras del arte para extender su lucha en favor de la clase trabajadora. Tras la revolución de 1848 se inaugura una época de esperanzas de cambio que serían truncadas después del golpe de Estado de Luis Napoleón III.

El Realismo pretende **dar cuenta de la realidad** presente y no sólo de algunos de sus aspectos más amables o singulares. Este movimiento se atiene a los “datos visuales” sin idealizar a los modelos ni poner pasión subjetiva en la

ejecución siguiendo los planteamientos del positivismo que considera como únicas fuentes de conocimiento la observación y la experiencia.

COURBET fue un socialista activo y temperamental. Desafió a la tradición y quiso que su obra fuera para el pueblo. Pasó sus últimos años exiliado de Francia tras su participación en la Comuna (1871), siendo un ejemplo de artista comprometido. Sus obras provocaron polémica por lo desmesurado del tamaño de sus cuadros que suponía conceder el rango de grandes obras de la Historia a acontecimientos vulgares. Temas cotidianos, gentes sencillas. Afirmó “como no he visto nunca un ángel, no puedo pintar ninguno”.

&El entierro de Ornans - COURBET

En *El entierro de Ornans* retrata personajes reales de su pueblo natal. Vulgaridad del tema y fealdad de los personajes. Acostumbrados a una pintura plagada de situaciones heroicas, de belleza y de sensualidad, los espectadores rechazaron la obra. El pintor quiere servir de revulsivo de una sociedad que, encerrada en sus elegantes salones, permanece ajena a una realidad social muy dura. Destaca los tonos negros que acentúa la crudeza de la realidad.

& El pintor en su taller

“Es el mundo que acude a mí para que le pinte”, precisa, “en la derecha, todos los accionistas, es decir los amigos, los trabajadores, los aficionados al mundo del arte. En la izquierda, el otro mundo de la vida trivial, el pueblo, la miseria, la pobreza, la riqueza, los explotados, los explotadores, la gente que vive de la muerte”.

4.- LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XIX: EDIFICIOS DE HIERRO Y CRISTAL, EL MODERNISMO.

4.1.- Arquitectura del hierro y el cristal.-

Las consecuencias de la Revolución Industrial sobre la arquitectura fueron decisivas y afectaron tanto a la tipología de los edificios como a las técnicas y materiales de construcción. Por otra parte, la industria hizo crecer desmesuradamente las ciudades suscitando problemas humanos y técnicos que impulsaron el desarrollo del **urbanismo moderno**. El progreso exigía respuestas válidas a los nuevos problemas planteados: el aumento de la población requería construcciones rápidas y a módicos precios, los nuevos medios de comunicación necesitaban puentes, estaciones, etc., y la producción industrial precisaba de grandes naves.

Estos problemas exigen soluciones atrevidas que sólo pueden encontrarse utilizando nuevos materiales y desprendiéndose de los viejos prejuicios formales heredados de la tradición académica.

El **hierro** había sido utilizado desde la antigüedad como complemento de la arquitectura para grapas o uniones, pero hasta finales del siglo XVIII no se obtiene un hierro lo suficientemente consistente como para utilizarlo en la construcción. El **hierro colado o fundido**, sustituyendo a la forja, permitió fabricar largas vigas y fue utilizado como elemento de soporte limitando la función de los muros a la de elementos de cierre. Además el hierro ahora no se oculta sino que pasa a ser un elemento decorativo. La Revolución Industrial hizo posible la fabricación de hierro masiva y económica, y su transporte hasta cualquier punto geográfico, abriendo unas inmensas posibilidades de empleo en la edificación.

Por otra parte, el **vidrio** cobra igual importancia gracias al desarrollo técnico que logra producir hojas de grandes dimensiones. Con estos dos nuevos materiales de construcción se realizaron invernaderos, estaciones de ferrocarril, museos, pabellones para exposiciones, etc... Ahora los hombres que diseñen estos edificios serán técnicos y no artistas, **ingenieros** y no arquitectos, es decir, pretenderán solucionar problemas y ser útiles antes que crear belleza.

En el último tercio de siglo, las necesidades de la vida moderna, la creación de grandes centros urbanos e industrializados, dieron origen a un nuevo estilo, fundamentado en la utilización del hierro y del **hormigón armado**, que

anuncia las gigantescas construcciones de la centuria siguiente.

& Torre Eiffel (París)- EIFFEL

& Biblioteca Nacional (París)

Realizada en París para la exposición de 1889 por el ingeniero del mismo nombre. La Francia burguesa conmemoraba el centenario de la Revolución. La arquitectura metálica del siglo XIX construye a base del montaje de las piezas prefabricadas. La torre no tiene misión utilitaria sino decorativa y alcanza

300 metros de altura. Fue criticada por la mayoría de sus contemporáneos pero se convirtió en el símbolo por excelencia del país.

En E.E.U.U. y concretamente en Chicago, es donde va a nacer la arquitectura utilitaria y racionalista que dominará por todas partes en el siglo XX. Chicago sufrió en 1871 un tremendo incendio que asoló tres cuartas partes de la ciudad. La necesidad de reconstrucción se sumó al deseo de prevenir posibles incendios, y para ello se dotó a los edificios de estructuras de acero, que además permitían elevadas alturas para resolver el problema del rápido crecimiento de esta ciudad. Esto, unido a la especulación del suelo y al invento del ascensor, provocó la aparición de los **rascacielos**. EEUU era el país mejor preparado para aceptar las innovaciones arquitectónicas vinculadas a los adelantos ingenieriles, pues no había allí tantos prejuicios culturales ni el mismo respeto a la tradición que en la vieja Europa. Eso, unido a un gran dinamismo económico, explica la aparición en aquel país del rascacielos. Una serie de arquitectos abordaron estas nuevas necesidades con soluciones comunes; esto es lo que permite hablar de una **ESCUELA DE CHICAGO**.

La Escuela de Chicago desarrolla su actividad entre 1875 y 1905. Se construyen numerosos edificios comerciales (oficinas, hoteles, etc.) en el barrio conocido como Loop. Esta escuela presenta una novedosa arquitectura: estructura interna de acero que les permite la construcción de muros cortina. Esta estructura está recubierta en su exterior con piedra y adopta estilos de carácter históricos. Ese esqueleto metálico permite la ejecución de edificios de mayor altura (15 pisos en 1890). La

estructura metálica facilita la instalación de grandes ventanas y ofrece la posibilidad de modelar libremente el interior, sin depender de muros de carga.

& Almacenes Carson - SULLIVAN

4.2.- Modernismo.-

El modernismo es un movimiento estético de difusión internacional que se desarrolla aproximadamente entre **1890 y 1910**. Este movimiento supone una reacción contra la vulgaridad y la fealdad de los productos industriales y trata de conseguir una fusión entre la vida y el arte. El arte modernista estará presente no sólo en la arquitectura sino en muebles y objetos de decoración, cuidando mucho los acabados artesanales y la apariencia artística. Las manifestaciones más celebradas de esta corriente internacional se dieron en el campo de las artes aplicadas: el tejido, la vidriera, la joyería, la cerámica, el cartel publicitario y el mobiliario.

Pero también el Modernismo es un estilo arquitectónico que se caracteriza por las **superficies alabeadas y líneas sinuosas y onduladas** basadas en los tallos vegetales, es decir, empleo de ornamentos curvilíneos de inspiración naturalista. Además los edificios

presentan grandes vanos, donde se abren balcones sin simetría. La decoración es a base de cerámicas, vidrios, hierro forjado y madera, con formas inspiradas en la naturaleza orgánica. Además de este modernismo de líneas ondulantes y motivos orgánicos, que caracterizó las creaciones de Francia, Bélgica y España, se produjo otro más geométrico y severo que triunfará en Inglaterra y Austria.

El **modernismo** es el nombre que recibe en España. En Francia se llamó *Art Nouveau*, en Italia *Liberty*, en Gran Bretaña *Modern Style* y en Austria *Sezessionstil*.

En nuestro país, será en Barcelona donde mejor quede representado este estilo. En esta ciudad existía a finales del XIX una próspera burguesía industrial que verá en la arquitectura modernista un estilo acorde con sus ideas ya que enlazaba con el “estilo nacional”, el gótico, a la vez que era nuevo y original y de gran refinamiento para expresar la riqueza y distinción de esos clientes.

GAUDÍ, arquitecto catalán, es considerado como la mente más creativa de toda la arquitectura contemporánea. No se puede comparar con nada ni con nadie porque tiene un estilo muy personal caracterizado por una imaginación y una creatividad desbordante que supera el modernismo para acercarse a otros planteamientos estéticos como el surrealismo o el expresionismo. Su rica personalidad así como la extensión de su obra lo convierten en una de las figuras más importantes de la arquitectura universal.

Gaudí imita las formas y los procesos de la naturaleza con formas vegetales o animales. Su genialidad

arranca de una voluntad personal de aproximarse a la “arquitectura natural”, obra de Dios, el gran arquitecto del universo.

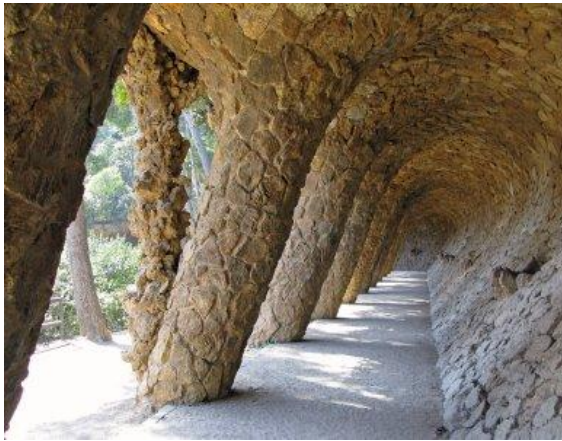
& Casa Milá

& Casa Batlló

& Parque Güell –

& Templo de la Sagrada Familia-

Gaudí trabajó en este templo desde 1883 hasta su muerte en 1926. Sólo se realizó una parte del proyecto, la fachada del Nacimiento. El plan acabado de esta obra nunca lo podemos conocer porque al estallar la Guerra Civil fueron destruidos planos y maquetas. Las fachadas construidas alcanzan 100 m. En el interior las columnas se inclinan y ramifican. Neogoticismo muy personal, con fantástica decoración escultórica que le da un aire irreal. Cemento, piedra y mosaicos cerámicos. La concepción es casi más escultórica que arquitectónica: las formas vegetales y las configuraciones geológicas se mezclan entre sí produciendo la impresión de que todo es una rara emanación de la tierra, una especie de maravilla “natural”.

VICTOR HORTA fue un arquitecto belga pionero del **Modernismo**.

& Casa Horta (Bruselas)

El arquitecto da un nuevo tratamiento al uso del hierro y del cristal, creando formas vegetales tanto en elementos arquitectónicos, como en el mobiliario.

5.- IMPRESIONISMO: MONET, RENOIR, DEGÁS Y MORISOT

El impresionismo es un movimiento pictórico que surgió en Francia. El nacimiento de este estilo va ligado a una exposición de París en 1874 en la que exponían un grupo de artistas que rompían con la pintura tradicional. Un periodista, al burlarse de un cuadro de Monet, *Impresión, sol naciente*, dio involuntariamente nombre a estos artistas, al apellidarlos con desprecio “impresionistas”.

Este movimiento representa la sugestión que producen las cosas más que las cosas mismas. Es la sugestión, más que el perfil definido, lo que recordamos. Al artista ya no le interesaba el contenido de la obra, sino la impresión que producían las escenas, la sensación de fugacidad del tiempo que se refleja en los distintos momentos del día. Así estudiaban los distintos matices de la atmósfera mediante versiones de un mismo motivo, variando la luz y la atmósfera.

El Impresionismo nace como reacción contra el arte académico y se considera el punto de partida del arte contemporáneo.

La **pintura al aire libre** y **temas de la vida cotidiana** serán la esencia para conseguir una **representación del mundo espontánea**, directa, y para ello se centraron en los **efectos que produce la luz sobre los objetos**. La luz tiende a difuminar los contornos, no haciendo una representación exacta de las formas. Ausencia de dibujo, **pinceladas sueltas, cortas y yuxtapuestas** mezcladas por la retina del espectador y no en la paleta del pintor. El resultado es un aspecto

inacabado del cuadro, una primera impresión.

Todos los **temas** son válidos para los impresionistas y tienden a representar temas banales o intrascendentes (paisaje, recientes progresos, el mundo cotidiano), pues favorece la preponderancia de la forma sobre el fondo que ellos postulan. El Impresionismo será contrario a los acontecimientos trascendentales, para los cuales ya estaba la fotografía.

Ahora el artista saca el caballete a la calle; la pintura se realiza al aire libre para ver los cambios que sufre un mismo objeto bajo las circunstancias ambientales (hora del día, condiciones atmosféricas), por eso será una pintura de ejecución rápida antes que la luz, siempre cambiante, alterase la imagen. La **luz** va a ser el verdadero tema del cuadro ya que el color viene determinado por la cantidad y calidad de la luz.

El Impresionismo fue duramente criticado por sus contemporáneos, pero la compra de obras de este estilo por marchantes americanos provocó una nueva actitud de respeto hacia este movimiento.

El Impresionismo fue el primer movimiento artístico que, en vez de modernizar el tema o contenido de los cuadros, como había sido hasta entonces habitual, modernizó la forma.

MONET es el más genuino de los impresionistas. Deseaba pintar lo intangible, “el aire”. Viajó a distintos lugares de Europa (Londres, los fiordos noruegos o la Costa Azul) para captar las “distintas atmósferas” y representó varias veces un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la

luz y el color en horas y estaciones diferentes. Monet pinta paisajes tomados del natural y con una técnica rapidísima para captar la luz y el color de un instante. Sus pinceladas son cortas, cargadas de pasta, de colores puros y yuxtapuestos. Llegó a ejecutar cerca de 3.000 cuadros, la mayoría paisajes, marinas y escenas fluviales.

&Impresión, sol naciente- MONET

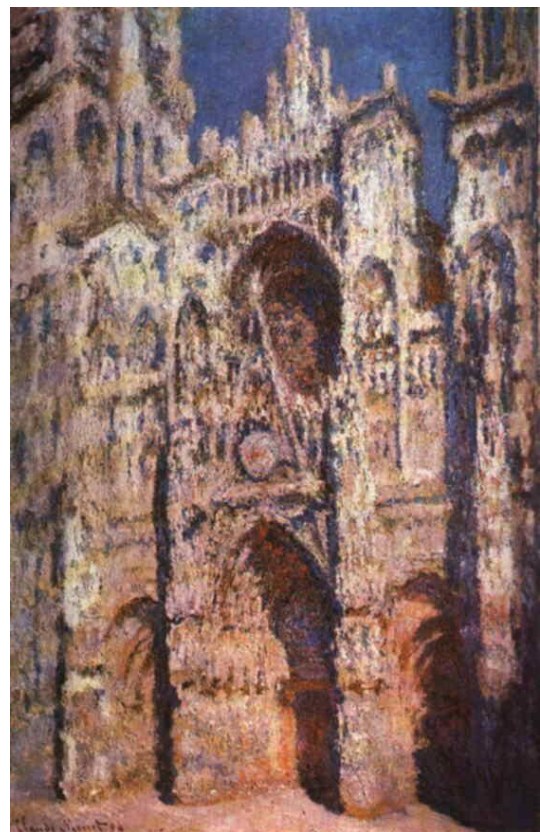
Impresión. Sol naciente dio nombre al movimiento. Las formas se disuelven en la luz. La imagen pintada es apenas el recuerdo de un parpadeo visual: es justo hablar aquí de una “impresión”.

&Catedral de Ruán – MONET

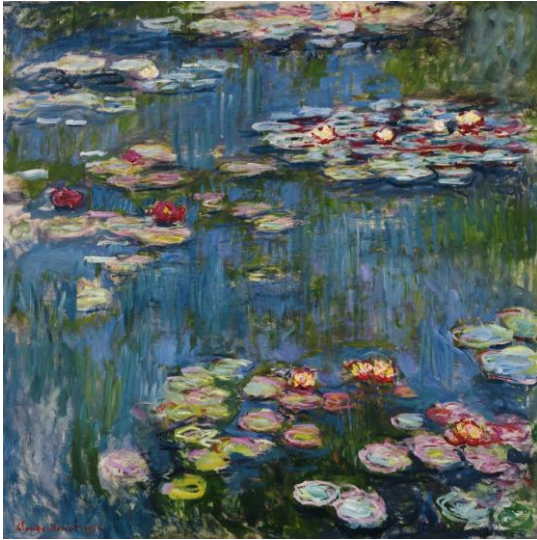
Monet realiza varias reproducciones de un mismo tema para comprobar los efectos cambiantes de la luz y del color en horas y estaciones diferentes.

El pintor decía que la verdadera pintura solo ha de recoger la primera impresión, como si de pronto abriéramos los ojos a una realidad y volviéramos a cerrarlos, para guardar solo el centelleo de aquel instante irrepetible. Así el

impresionismo es el arte de visiones instantáneas.

&Nenúfares- MONET

&Le Moulin de la Galette- RENOIR

La principal aportación de **RENOIR** consiste en llevar las conquistas del impresionismo a la representación de la figura humana. Es el pintor de la alegría de vivir; sus temas van ligados a la juventud y la diversión. Curiosamente, Renoir tenía motivos para no mostrarse tan alegre. Buena parte de su carrera se caracterizó por una dureza y una penuria económica enorme. Su origen humilde le obligó a trabajar casi desde niño como decorador de porcelanas en Limoges. Superado los problemas económicos, Renoir hubo de enfrentarse al reumatismo que padeció durante los últimos 20 años de su vida y que le

impedía coger los pinceles, se hizo atar estos a la muñeca y siguió pintando.

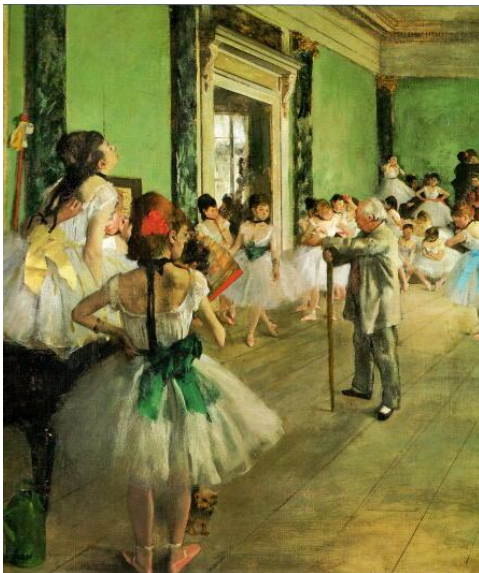
Sus obras siguen los principios del impresionismo: pintura al aire libre, pincelada suelta, colores puros, eliminación del negro, sombras coloreadas, disolución del dibujo, captación de la luz sobre los objetos. **El Moulin de la Galette**: era un famoso establecimiento con despacho de bebidas y baile en el que se reunían los impresionistas. Aparecen en el cuadro sus amigos charlando. Imagen instantánea, aire libre, alegría de vivir. Manchas de colores primarios.

BERTHE MORISOT fue una pintora francesa, fundadora y figura clave del movimiento impresionista. Su estilo se caracterizó por pinceladas largas y rápidas, dando sensación de que la obra no está acabada. Morisot representa escenas de la vida cotidiana pintadas en plein air para captar las impresiones de la luz y el color. Aprendió de Manet, para el que será una de sus modelos favoritas.

& En la orilla del lago

DEGAS fue también grabador, fotógrafo, escultor y uno de los fundadores del movimiento impresionista (aunque él prefería llamar realismo a esta corriente artística). Su pintura se caracteriza por captar la vida real en unas escenas pobladas por personajes en movimiento, como bailarinas en un escenario, bañistas que pasan un día en la playa, carreras de caballos. Los cuadros de Degas parecen pintados con encuadres muy poco habituales para su época.

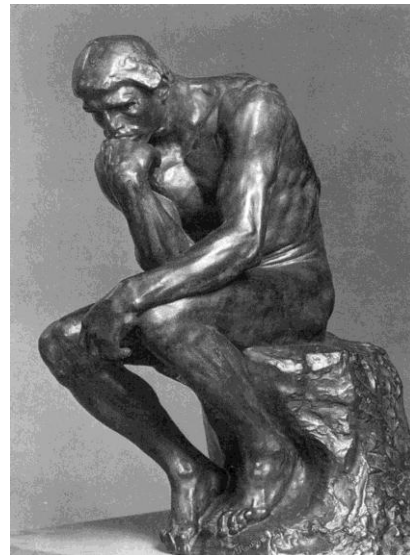

6.- LA ESCULTURA DE RODIN Y CAMILLE CLAUDEL

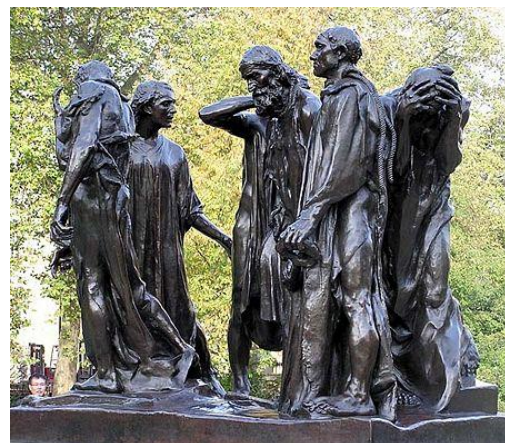
El Impresionismo es un movimiento fundamentalmente pictórico pero ejerció una profunda influencia en la música, la literatura y la escultura. Aunque la escultura no parecía el procedimiento más idóneo para traducir las vibraciones atmosféricas, algunos artistas supieron introducir juegos lumínicos con la rugosidad de las superficies, de forma que las estatuas

simulasen actitudes cambiantes según la luz.

El escultor que mejor representó el impresionismo fue **RODIN**. Empezó siendo un realista pero un viaje a Italia le puso en contacto con Miguel Ángel, de cuyo “inacabado” sacaría importantes lecciones. Este francés reaccionó contra los modelos inmóviles que hacían los academicistas y abandonó el acabado perfecto de la obra para dejar zonas pulidas junto con otras en bruto, por cuyos picos y grietas se quiebra la luz creando un claroscuro pictórico.

(1)

(2)

(1) El Pensador. RODÍN

Influencia de Miguel Ángel, cuyo recuerdo está vivo en la enérgica

concentración del rostro y en los músculos tensos y fornidos.

(2) & Los burgueses de Calais – RODÍN

Rodin recibió el encargo de crear un monumento para conmemorar el sacrificio de los burgueses que se entregaron al rey Eduardo III de Inglaterra como rehenes en 1347, para poner así fin al asedio al que estaba siendo sometida Calais desde hacía más de un año. Emoción y expresividad; el deterioro de las anatomías anuncia las deformaciones del **expresionismo**.

En el taller de Rodín trabajó **CAMILLE CLAUDEL**, escultora francesa que posará para él y con el que mantendrá una relación amorosa. Sus últimos 30 años los pasará internada en un hospital psiquiátrico.

& **La edad madura**. En este conjunto escultórico, Camille se muestra arrodillada y suplicante ante su ruptura con Auguste Rodín.

7.- POSTIMPRESIONISMO: CÉZANNE, GAUGUIN Y VAN GOGH

El **Postimpresionismo** engloba a pintores que, sin renunciar a los logros del Impresionismo, abren nuevos caminos que desembocarán en las vanguardias del

siglo XX. Así Cezanne preludia el Cubismo; Van Gogh el expresionismo, y Gauguin el fauvismo y el movimiento nabi. Son artistas con personalidad tan acusada que cada uno crea un estilo nuevo e independiente.

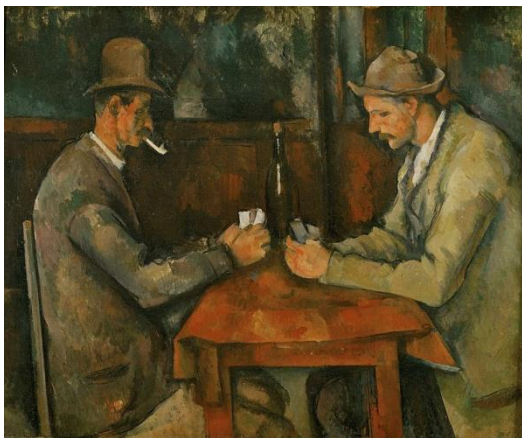
El postimpresionismo es una denominación genérica que engloba a artistas y tendencias diferentes, cuyo denominador común fue el de aprovechar las lecciones de los impresionistas así como la continuación de la ruptura con los valores artísticos tradicionales. Estos pintores fueron **incomprendidos** y sólo más tarde, o después de su muerte, lograron el reconocimiento de su genio. Se apartaron por igual de la tradición académica y de la ortodoxia impresionista.

El postimpresionismo supone una recuperación de la importancia del dibujo y la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y las personas. Cada pintor tiene una personalidad y una manera de entender la pintura diferente, pero todos ellos parten de la pintura impresionista y se cuestionan la necesidad de buscar nuevos planteamientos formales. En sus vidas, hay un sentido trágico que se concreta en el aislamiento, el suicidio, la deformidad o la huida, y que resultará fundamental para entender la esencia de su arte.

Los postimpresionistas son un puente entre la pintura de los siglos XIX y XX. El inconformismo, el riesgo, la ruptura con la tradición y la voluntad creadora, sitúan sus figuras más cerca del siglo XX que de su propia época.

CEZANNE fue un pintor fracasado hasta los 50 años. En su momento sufrió críticas durísimas; este rechazo, a veces insultante, acabaría provocando un retraimiento personal que se concretó en su reclusión en la Provenza. Pero la posteridad ha reivindicado a Cézanne y ha considerado como virtudes lo que a sus contemporáneos les parecían defectos. Cézanne pensaba que “en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro”. Su pintura es por ello una serie de formas geométricas construidas con grandes pinceladas. Su investigación de las formas le llevaría a los principios del cubismo, basándose en la simplificación de las formas tendente a la geometrización, el reduccionismo cromático, las grandes pinceladas y la multiplicación de los puntos de vista.

& Jugadores de cartas

En los **Jugadores de cartas** las figuras quedan construidas con cilindros y planos dándole ese geometrismo considerado el antecedente del cubismo.

& Manzanas y naranjas – CÉZANNE

En este cuadro Cézanne representa un **bodegón** o naturaleza muerta, género representado en variadas ocasiones por el pintor pues le permitía experimentar en su visión de la pintura. De hecho, para Cézanne en vez de la luz, el protagonismo en la pintura deben asumirlo las **formas** que se perfilan en los objetos y lugares que pintamos, porque son precisamente las formas de las cosas las que nunca cambian por diferente que sea la luz que les dé.

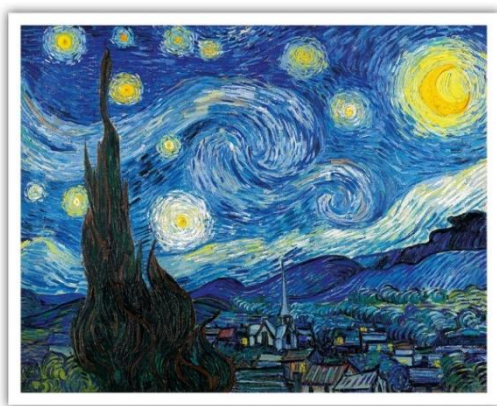
& Montaña de Santa Victoria - CÉZANNE

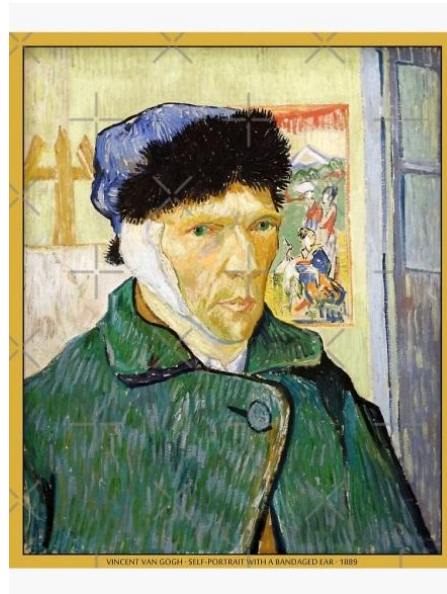
La vocación inicial de **VAN GOGH** fue la religión, pero en los últimos 9 años de su vida decidió dedicarse a la pintura. Su carácter depresivo le llevará a pasar temporadas en hospitales psiquiátricos y a suicidarse a los 37 años, dejando 879 cuadros, aunque sólo logró vender uno en su vida.

Van Gogh se expresa y se libera a través de la pintura; el tema es él mismo, su propio **drama interior**. Pinta paisajes y figuras de forma serpenteante (líneas retorcidas), flamígeras que traducen su fuego interior y su turbación constituyendo un antecedente del expresionismo. **La pintura es**, ante todo, **un medio de expresión de su extraordinaria y trágica emotividad**. Plasmó sobre el lienzo su realidad interior proyectándola sobre los objetos cotidianos. Utiliza el color independiente de la luz; su pincelada está cargada de pasta, no crea espacio ni modelado, el cuadro rompe así con la visión pictórica heredada del Renacimiento. Concibió el **cuadro como un lugar donde el artista proyectaba sus pasiones y sentimientos**. Al ser la pintura un vehículo de autoexpresión, se convierte en el precursor de las corrientes expresionistas. La arbitrariedad y la fogosidad del color aparecen como una liberación emocional. Pincelada gruesa, agitada y ondulada; los colores son planos y empastados, dados con energía, reflejo de la intensidad que emana del alma interior del artista.

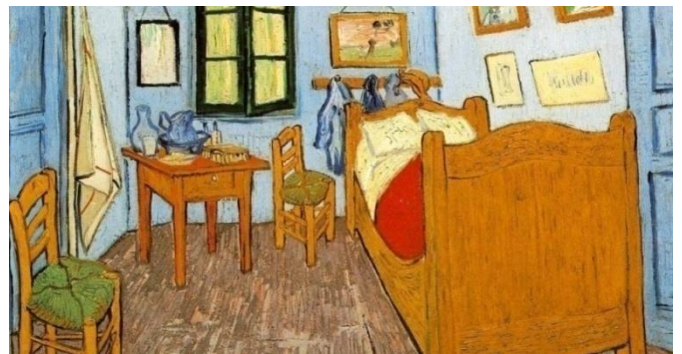
& La noche estrellada

& Autorretrato

& La habitación en Arles

GAUGUIN fue marino mercante y corredor de bolsa. Viajó a Panamá, la Martinica y Tahití y vio en las sociedades primitivas un modo de regenerar el arte occidental, pretendiendo hallar en el mundo primitivo lo esencial de la condición humana. Reivindica la cultura de los pueblos primitivos y sus obras se inspiran en el mundo exótico y no en los modelos griegos.

Gauguin utiliza una técnica decorativa que recuerda los esmaltes y vidrieras. Las figuras y el paisaje quedan delimitados por líneas negras, rellenando luego los espacios libres con colores planos, homogéneos y arbitrarios, utilizados con valor decorativo y

simbólico. **El cuadro en Gauguin es creación y no representación** como para los impresionistas, y con sus grandes planos de color arbitrario y con la búsqueda de temas exóticos se libera de la naturaleza y puede expresar el mundo íntimo de la pintura. Sus creaciones presentan un plano único y no hay profundidad. Para él la pintura no debe ser reflejo de la naturaleza sino objetos bidimensionales decorados con pintura; esto será puesto en práctica después por las vanguardias del s XX.

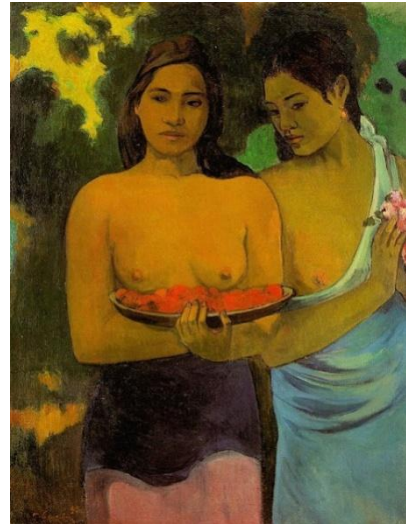
La Visión después del sermón: el encuadre es insólito, y “lo representado” (la lucha de Jacob contra el ángel), tiene un cierto carácter mágico que se sitúa entre el sueño y la realidad. Exaltación del color; zonas anchas de colores como si realizara vidrieras, figuras grandes contorneadas de manera nítida. Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras dando sensación de pintura plana.

&Visión después del sermón –GAUGUIN

Gauguin se inspira en el arte egipcio. Representar las figuras de manera plana, para asemejarse más al arte primitivo. Las protagonistas son las prostitutas que se ofrecían a los turistas occidentales en el mercado de Papeete, haciendo posiblemente una crítica a la situación

que estaba provocando la llegada de occidentales entre los indígenas. Para Gauguin la pureza primitiva ya no está en Europa. Hay en estos cuadros una protesta tácita contra el colonialismo.

TEMA 9.- ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

1.-LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO. EL RACIONALISMO (LA BAUHAUS Y LE CORBUSIER) Y EL ORGANICISMO (FRANK LLOYD WRIGHT)

La arquitectura del siglo XX sufrirá una **ruptura con la anterior** debido fundamentalmente a dos factores: el empleo de **nuevos materiales de construcción** y las exigencias de la nueva sociedad industrializada. Por otra parte, el desarrollo de las ciudades y la especulación del suelo llevaron a crear viviendas que ahora se construyen en altura. También se impone la creación de grandes edificios para concentraciones multitudinarias (protagonismo de las masas propio del siglo XX): pabellones deportivos o de exposiciones, grandes almacenes y obras públicas para los nuevos medios de comunicación (puentes, aeropuertos, estaciones de ferrocarril...). En cuanto a los materiales, ahora los edificios se construyen a base de esqueletos de hierro y hormigón armado (introduce una estructura metálica en el interior del hormigón), permitiendo eliminar muros y paredes y supliéndolas por cristal. Al concentrar los esfuerzos en los pivotes angulares, permite la sustitución de los muros por ligeros tabiques de ladrillos, simplemente de separación y también la apertura de amplios vanos.

En este contexto surge el **Movimiento Moderno** que se desarrollará durante el período situado entre las dos guerras mundiales, y su objetivo es la renovación de los principios de la arquitectura.

3.1.-Racionalismo y funcionalismo.-

Los protagonistas fueron arquitectos que reflejaron en sus proyectos los nuevos criterios de funcionalidad y conceptos estéticos como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento.

&Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania) – GROPIUS

LA BAUHAUS(etimológicamente significa Casa de Construcción) fue una escuela de arquitectura y arte industrial creada por GROPIUS en Alemania (fundada en Weimar y trasladada en 1926 a un edificio de nueva planta en Dessau). Su misión era diseñar prototipos para ser fabricados en serie (diseño industrial). Esta escuela propugnaba la **racionalización** de los proyectos y su **adaptación a la función** que debían cumplir. Nombres tan prestigiosos como Kandinsky o Paul Klee impartieron allí sus clases. La escuela fue clausurada con la subida al poder del partido nazi al considerarla la máxima expresión de lo que Hitler denominó “arte degenerado”.

La Bauhaus impulsó la arquitectura hacia el **racionalismo**, al propugnar la racionalización y la **eliminación de lo superfluo**, y la escultura y la pintura hacia la abstracción. También dio al diseño industrial categoría artística.

El racionalismo supone una ruptura con el arte anterior en favor de una arquitectura funcional, de formas simples que pretende servir a las necesidades sociales, sin preocuparse excesivamente por los aspectos formales. Reduce los edificios a severos esqueletos geométricos de hierro y hormigón armado. La resistencia de estos materiales permite eliminar las paredes exteriores de sustentación y suplirlas por revestimientos de cristal. Este movimiento surge tras la Primera Guerra Mundial como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos que acaecían en Europa. Promueve una estandarización de la vivienda con el objetivo de lograr un mayor bienestar social.

& Pabellón e Alemania en Barcelona – MIES VAN DER ROHE

MIES VAN DER ROHE es el último director de la Bauhaus y el primero en elaborar proyectos de **rascacielos cubiertos enteramente con muros-cortina de cristal**. Este arquitecto resultó el más radical a la hora de optar por el espacio cúbico y por la máxima depuración en los detalles constructivos. Suyo es el **Pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona (1929)**: mármol, acero y cristal; el pabellón original, demolido al acabar la exposición, fue

reconstruido nuevamente en su emplazamiento original el año 1986.

& Villa Saboya en Poissy (Francia) – LE COUBOSIER

LE CORBUSIER (Charles Edouard Jeanneret) fue pintor, escultor, arquitecto y urbanista. Nace en Suiza pero su formación y desarrollo tiene lugar en Alemania y acaba estableciéndose en París. Los puntos básicos de su arquitectura son:

- * Los **pilares** (pilotis) que consigue dos objetivos: aislar el edificio del suelo y eliminar los muros de carga. Con esto último se consigue que la distribución, tanto exterior como interior, sea más libre. La casa al elevarse sobre pilares se asemeja a los palafitos.

- * **Amplios ventanales longitudinales.**

- * Las **azoteas** se aprovechan para solarium, jardín, piscina, etc.

- * **Planta libre**, sin los constreñimientos de los antiguos muros de sostén al ser la estructura un andamiaje de hierro y cemento sometido a un plan libre, con el propósito de que el arquitecto organice la circulación de los espacios interiores y los muros de cerramiento según las necesidades del cliente.

- * **Estructura libre de la fachada**, la cual puede organizarse con independencia de la estructura interior.

Todos estos elementos aparecen en **Villa Savoye**. Junto a ellos, simplicidad

de formas, volúmenes elementales, proporción y funcionalismo. Por todas estas características se considera como el mejor ejemplo del **racionalismo**, e incluso del **cubismo**.

3.2.- Organicismo.-

Por arquitectura orgánica debemos entender todas aquellas manifestaciones que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos muy remotos, pero la verdadera formulación teórica del Organicismo la hace **FRANK LLOYD WRIGHT**.

Wright fue discípulo de Sullivan. En su credo artístico rezan dos artículos de fe: primero, el edificio ha de concebirse en armonía con el paisaje; y segundo, el cliente ha de sentirse realizado entre sus paredes; la casa debe responder al modo de ser de quien la vive. Wright persigue la felicidad y huye de los impactos medioambientales. Partiendo de esas premisas diseñó las “casa de la pradera” del Medio Oeste norteamericano. Por otro lado, la propuesta urbanística de Wright consistía en una población dispersa por todo el territorio norteamericano; la arquitectura se fundía, pues, con el paisaje, de modo que no existiría la ciudad.

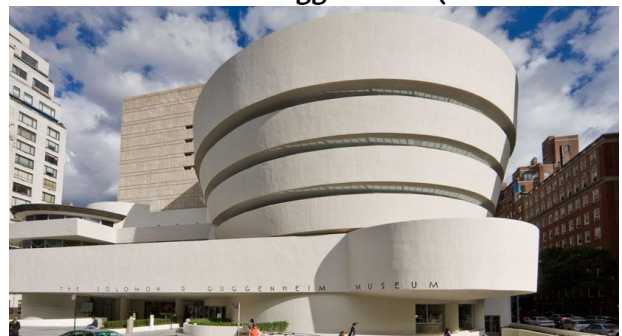
&La casa de la cascada – LLOYD WRIGHT

Es el más famoso ejemplo de arquitectura organicista. Los distintos pisos se adaptan a los desniveles del terreno. En armonía con la naturaleza a través del empleo de un aparejo rústico y el uso de la madera vista en el interior. Fusión entre la estructura de la vivienda y la naturaleza de su entorno. Grandes voladizos de hormigón armado que parecía superar los límites razonables,

pues los ingenieros auguraron la ruina parcial del edificio, mientras que los albañiles se negaron a desmontar los puntales que sujetaban el encofrado; Wright quitó personalmente el primero.

& Museo Guggen (Nueva

El edificio cuenta con una rampa, que funge como galería, y se extiende a lo largo del edificio desde el nivel inferior, en una espiral continua en las orillas exteriores del edificio y termina justo por debajo del tragaluz del techo.

Exteriormente tiene forma de cono truncado invertido.

2.- LAS VANGARDIAS HISTÓRICAS: CUBISMO, EXPRESIONISMO ALEMÁN, DADAÍSMO Y SURREALISMO

A principios del siglo XX la **ciencia** y la **técnica** cambiará sustancialmente la vida con nuevas formas de energía (electricidad y petróleo) o nuevos sistemas de transporte y de comunicación (automóvil, tranvías, teléfonos, telégrafos, radio...). La cámara fotográfica se ha divulgado y cada vez tiene menos interés la representación de la realidad. También el saber sufrió una profunda transformación: Einstein enunciaba su Teoría de la Relatividad, Rutherford proponía el primer modelo atómico y Freud publicaba sus estudios sobre el psicoanálisis. La realidad, a medida que más se la estudia, es más **compleja** y los artistas no se contentarán ahora con representar esa **realidad** sino que llevará al lienzo esa complejidad.

Por otra parte, la actitud moral del artista es también distinta. Los horrores de la Primera Guerra Mundial transformaron la conciencia de los artistas que buscaron en la expresión del dolor y de la miseria humana la justificación de su arte. La **Primera Guerra Mundial** transformó la mentalidad del mundo occidental, hizo que el modelo político imperialista y el optimismo técnico se

vinieran abajo. La vieja razón europea quedaba enterrada en las trincheras, justificándose la nueva manera de descomponer la realidad que habían desarrollado ya los pintores cubistas. Los artistas se preguntan cómo deben pintar y para qué pintar. De estos interrogantes surge la **nueva concepción del arte como investigación abierta** y que aporta nuevos goces estéticos. Este es el sentido de las **Vanguardias** (nombre genérico con el que se designan ciertas escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX con intención renovadora, de avance y exploración). Las vanguardias abrieron nuevas vías de creación, ampliando de un modo prodigioso la noción de lo artístico. No hay unidad artística, si individualismo exacerbado, libertad absoluta. El tema es accesorio. Es la visión subjetiva lo que interesa.

Así, en los años comprendidos entre **1905 y 1925** se suceden las **Vanguardias históricas** que reaccionarán frente al arte tradicional considerado como el estilo oficial de la clase burguesa y **crean las bases estéticas** y morales, que a veces ultraja la sensibilidad estética tradicional, por las que se va a regir el **arte del siglo XX**. Se llegará a una total ausencia de normas y respeto a la libertad de expresión; todo es válido si expresa algo. La objetividad y la representación fiel de la realidad dejan de interesar a la mayor parte de los pintores y la subjetividad pasa a ocupar un primer término.

Si en el siglo XIX ya habíamos tenido un romanticismo, un realismo, y un impresionismo, en el XX los “ismos” se van a multiplicar a **ritmo vertiginoso**. Apenas se ha dado a conocer uno cuando aparece otro. Los “ismos” son modas artísticas que se atropellan, que pasan

más o menos pronto, pero que siempre aportan algo nuevo a la concepción del arte.

2.1.- Cubismo

Movimiento que acaba con el ilusionismo pictórico utilizado desde el Renacimiento, que representa las tres dimensiones en una superficie plana. El cubismo **rompe la perspectiva monofocal** (niega el punto de vista único) y descompone la imagen en estructuras poliédricas, que reflejan simultáneamente varios puntos de vista.

Esta vanguardia es el fenómeno más notable del arte contemporáneo, ya que supone una ruptura con las convenciones plásticas tradicionales. No reproduce las cosas tal y como se ven, sino como son, pasando de una pintura visual a otra de tipo más conceptual. Rompe con la tradición de la perspectiva heredada del Renacimiento y, además, introduce la utilización de nuevos materiales extrapictóricos con la creación del collage.

PICASSO es, junto a Braque, el fundador del cubismo y la máxima figura del arte del siglo XX. Encarna al típico artista del siglo XX, comprometido con las más nobles causas de su época y explorador perpetuo de nuevos caminos en los que desplegar su actividad.

Su formación no puede ser más académica. Hijo de un profesor de dibujo, nació en Málaga, y allí vivió los diez años primeros de su vida. Después se estableció en Barcelona, ciudad que va a ejercer una influencia decisiva en su formación artística. De allí pasará a París. Su amplísima producción participa de

todas las tendencias plásticas de la época, y lo hace desde la pintura, el grabado y la escultura.

En sus primeros cuadros, de una precocidad asombrosa, sigue el academicismo de finales del siglo. Su inquietud creativa le hizo abandonar la influencia paterna para adentrarse en el mundo de la bohemia artística, primero en Barcelona y después en París. Llegó a decir: “pintaba a los 16 años como Miguel Ángel y a los 60 pinto como un mamarracho”

Su estilo comienza con su **período azul** (1901-1904). En esta época Picasso vive en duras condiciones que junto con el ambiente expresionista, le llevan a representar temas que aluden al hambre, el frío y la soledad de sus semejantes.

Desde 1905 a 1907, Picasso suaviza los tonos y se especializa en personajes de circo, siendo las figuras más suaves y redondeadas; es el **período rosa**. Picasso recupera muchas de las ilusiones perdidas.

&Las señoritas de Avinyó– PICASSO

En 1907 Picasso pinta la **primera obra cubista: Las señoritas de Avignon**. Representa a un grupo de cinco prostitutas semidesnudas de la

barcelonesa calle de Avinyó, en pose exhibicionista para captar a los clientes. Los cuerpos están descompuestos en bloques geométricos y ensamblados por intersección de planos, simultaneando todos los puntos de vista (se combina en la figura la visión de frente con la de perfil), rompiendo así las normas de la perspectiva renacentista. Se aprecia también la influencia de la escultura africana.

&Retrato de Ambroise Vollard – PICASSO

Es un retrato de un marchante de arte que pertenece al período del **cubismo analítico**, en el que descompone geométricamente las formas y luego las ensambla. El objeto (en este caso la figura) es aún, identificable. Desdén por el color.

&Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña – PICASSO

Picasso se da cuenta de que el cubismo analítico lo conduce a la abstracción, y por ello introduce el collage que incorpora a la pintura objetos reconocibles. Es el **cubismo sintético**. En este cuadro utiliza un papel que imita el respaldo de una silla y una cuerda a modo de marco.

& Guernica- PICASSO

En 1937, el Gobierno de la República Española encarga a Picasso un cuadro para decorar su pabellón de España en la Exposición Universal de París. Picasso crea para este fin “**Guernica**” como denuncia del bárbaro bombardeo alemán a esta población vasca, acto que indignó al mundo por su gratuita crueldad. La legión Cóndor alemana incendió el 70% de la ciudad, provocando 200 muertos. Guernica era una población especialmente simbólica del nacionalismo vasco; el famoso “árbol de Guernica” a cuya sombra, según la tradición, se reunían las Juntas del señorío de Vizcaya para votar las

decisiones, representaba la libertad del pueblo vasco.

El pintor renuncia al color y así la gama cromática va desde el blanco al negro, quizás como mecanismo para expresar el terrible pesimismo que esta situación desencadenó en el ánimo del artista. La luz no corresponde a las leyes físicas, no tiene un centro focal; el espacio es plano, no hay profundidad.

Esta obra es un símbolo testimonial y un ejemplo del poder de la pintura como lenguaje. Su significado no está del todo claro: el toro es una de las imágenes esenciales de la iconografía picassiana, que representa la brutalidad, el caballo representa el pueblo; en primer término tenemos la imagen de un soldado roto en fragmentos.

El artista se negó a que este cuadro viniera a España hasta que no existiera un régimen de libertades (su voluntad original era “hasta que no se restaurara la República”). Durante estos 40 años estuvo en Nueva York hasta que en 1981 se trasladó a España.

2.2.- Expresionismo alemán

Este movimiento de vanguardia deforma la realidad para expresar de forma más contundente la subjetividad del artista. El Arte se convierte así en vehículo para la subjetividad del creador. El expresionismo representa una emoción intensa, distorsionando la forma y el color. Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Los expresionistas entienden el arte como escapar de una realidad intolerable. Lo que pretende el expresionismo no es reproducir algo que se ha visto, sino la imagen que ese algo ha depositado en nuestro interior. Se preocupa mucho menos de reproducir la realidad aparente y sus formas que de trasladar al arte la expresión de los sentimientos y del mundo de las vivencias

interiores del artista. Las obras intentan reflejar las angustias y sentimientos del hombre ante la incertidumbre de los tiempos contemporáneos.

Antes del siglo XX, sólo Goya había intentado pasar por encima de la apariencia externa y penetrar en el mundo interior. A finales del XIX, el noruego **Munch** y el belga **Ensor** recogerán la herencia de Goya y crearán el expresionismo que básicamente consiste en expresar una emoción intensa, distorsionando la forma y el color. La guerra será el acicate que impulsará a los expresionistas a traducir el horror y la desesperación interior del maltratado hombre europeo. Los artistas alemanes y los de otros países de Occidente bucean en su propia amargura y nos ofrecen la imagen estética de un mundo que ha perdido sus objetivos; ésta es, quizá, la clave más evidente del expresionismo, con sus colores violentos y con su temática de soledad y miseria.

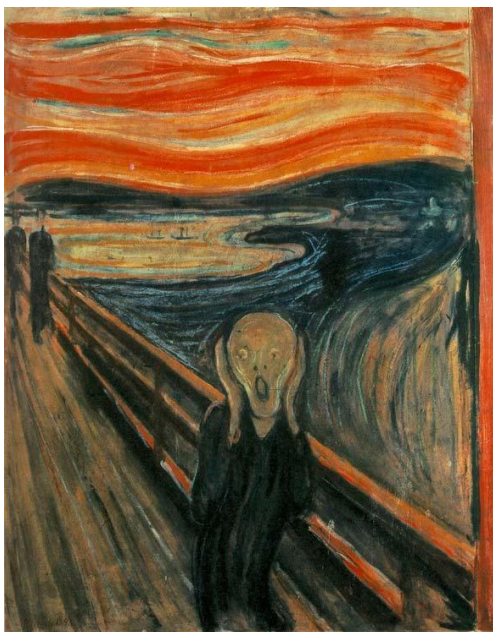
La eclosión del expresionismo se produjo en **Alemania** después por la creación de dos grupos de artistas. El primero, formado en 1905, adoptó el nombre de “**EL PUENTE**” (Die Brücke). El segundo grupo fue “**EL JINETE AZUL**” (DER BLAUE REITER). El primer grupo busca experimentar e innovar, pero también efectuar una protesta contra academicismos y ciertos «ablandamientos» y rebuscamientos típicos de la Belle Époque

MUNCH es el iniciador del expresionismo. Su estilo se caracteriza por curvas sinuosas, colorido arbitrario y una sensación opresiva. A Munch le obsesiona la enfermedad y la muerte. Su mérito radica en haber dado la mejor

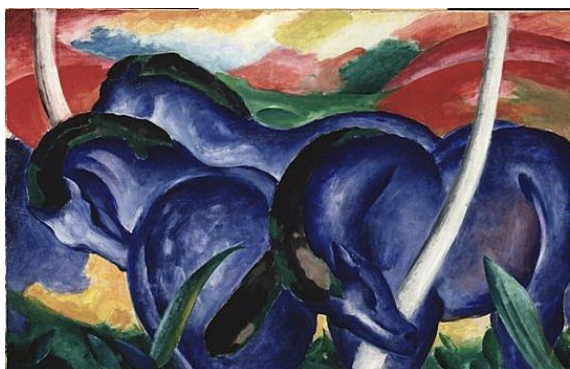
traducción pictórica de la angustia y la desesperación.

En “El grito” Munch expresa la angustia y la soledad del hombre ante la vida y la muerte. Personaje cadavérico; ambiente y figuras se funden en una mareante sensación de opresiva locura o pesadilla. La figura, fantasmagórica, está trazada con líneas ondulantes que transmite una fuerte sensación de inestabilidad y desesperación.

&El grito – MUNCH

& Caballos azules (1911) de Franz Marc.

FRANZ MARC, junto a **KANDINSKY**, serán los fundadores del

Grupo “El Jinete azul”, uno de los grupos más reconocidos del expresionismo, el movimiento que se aleja de la imitación de la naturaleza y deforma la realidad en función de expresar **sentimientos, emociones** y la **visión subjetiva del artista**.

La **abstracción** consiste en el abandono del arte figurativo fundamentado en la representación de lo que nos rodea. La idea o sentimiento del artista va desligado de asociaciones tangibles, frente al arte figurativo que consiste en la representación artística de objetos existentes en la realidad. Así, la abstracción es un arte no figurativo que sostiene que un conjunto de líneas, colores y formas, sin ninguna relación con formas identificables, puede expresar adecuadamente emociones íntimas, sugerencias, etc.

Dentro de la abstracción es posible distinguir dos corrientes; una, intenta plasmar emociones (**abstracción lírica o cromática**), y otra, más fría, de rigor geométrico, representada por el Constructivismo ruso (**abstracción geométrica**).

Una constante de los movimientos de vanguardia fue su aspiración a conceder cada vez más autonomía a la obra respecto al asunto representado. El objeto había sido sometido en la pintura del siglo XX a toda suerte de experimentos: reducido a color en el Fauvismo, geometrizado en el Cubismo, distorsionado en el Expresionismo, vibrado dinámicamente en el Futurismo, soñado en el Surrealismo; ahora, en el arte abstracto se procede definitivamente a su

eliminación. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan relación con la realidad visual. La obra de arte representa combinaciones de color que intentan expresar el mundo interior del pintor. La pintura abstracta surge con Kandinsky quien dirá “En la pintura una mancha redonda puede ser más significativa que una figura humana”.

&Lírica– KANDISKY

& Sobre blanco II –KANDISKY

KANDINSKY nació en Moscú y estudió leyes y economía, pero a los treinta años decide trasladarse a Munich y dedicarse a la pintura. En su libro *De lo espiritual en el arte* Kandinsky piensa que el arte debe relacionarse más con lo

espiritual que con lo material. Su renuncia a la iconicidad (a la representación) se basa en un deseo de encontrar correspondencias entre la forma-color y el ánimo de quien contempla la obra.

Kandinsky ingresó como Profesor de la Bauhaus en Weimar. El cuadro se basa en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas siendo un ejemplo de la **abstracción geométrica**. Malévich y Piet Mondrian también se encuentran entre los impulsores de esta tendencia pictórica.

2.3.- Dadaísmo

Este movimiento pictórico hace su aparición en el transcurso de la 1ª Guerra Mundial. Los dadaístas proclaman el ansia de destruir las reglas estéticas vigentes. Abarca todos los géneros artísticos y es una expresión de una protesta contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, especialmente contra el militarismo existente. Los dadaístas recurren a métodos deliberadamente incomprensibles que se apoyaban en los **absurdo e irracional**. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar o dejar perplejo al público. Para ello utiliza materiales de desecho. Algunos de sus miembros pasaron al surrealismo. Cuestionan el objeto artístico y el propio arte.

Sobre el término “Dadá” hay opiniones diversas; para algunos se trata de un vocablo encontrado al azar en un diccionario; para otros, hace referencia al continuo da (si) de los rumanos.

El movimiento dadá surge en Zurich, ciudad donde están refugiados artistas, literatos y políticos, en 1915 y finaliza en 1919. El grupo de artistas que

participó de esta vanguardia se solía reunir en un café llamado el *Cabaret Voltaire* que se anunciaba en el periódico invitando a todos los inconformistas a reunirse en él. Los dadaístas eran transgresores que buscaban una ruptura definitiva con el arte tradicional, propósito que pretenden alcanzar mediante la aportación de nuevas técnicas y elementos novedosos como el **Ready-made**. Estos artistas adoptan el lema de Bakunin: “la destrucción también es creación” y construyen su arte como ataque contra lo que suponga orden, convirtiéndose en una burla destinada a la destrucción de todo lo académico y el arte en general.

& L.H.O.O.Q. -DUCHAMP

El Dadaísmo es más una protesta y un deseo de escandalizar a la sociedad que un movimiento pictórico. **L.H.O.O.Q.** es uno de los ready-mades de Duchamp. Los ready-mades son objetos que han sido producidos en serie, normalmente destinados a un uso utilitario y ajenos al arte que se transforman en obras de arte por el mero hecho de que el artista los elija y les cambie el nombre, los firme o simplemente los presente a una exposición artística. En **L.H.O.O.Q.** el

objeto es una tarjeta postal barata con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la *Mona Lisa*, a la que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y le puso un título.

El nombre de la obra, **L.H.O.O.Q.** es homófono en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella tiene el culo caliente», que podría traducirse como «Ella está excitada sexualmente».

2.4.- Surrealismo

Este movimiento nace en Francia en 1924 a partir de un manifiesto de André Breton. Proclama la omnipotencia de la imaginación, sin que se ejerza control alguno por la razón, ni se supedita a alguna preocupación moral o estética: *Nada sino lo asombroso es bello*. Pretende visualizar el subconsciente del individuo, despojado de las trabas que le impone la razón y al margen de las represiones éticas y morales de los convencionalismos sociales.

El surrealismo usa imágenes de procedencia onírica y subjetivista, procurando reflejar lo inconsciente y subconsciente. Su interés se centra en poner de manifiesto el **mundo de los sueños**, las **fantasías oníricas**, repudiando la razón y exaltando el inconsciente y el absurdo. Es obvia su deuda con corrientes de pensamiento como el psicoanálisis de Freud. Según el psicoanálisis, la libertad desinhibida del ser humano sólo aflora en el sueño y en este mundo onírico conviven dos emociones: el placer y la agresividad. El resultado son imágenes fascinantes, misteriosas e incongruentes.

Los precedentes de la pintura surrealista lo encontramos en El Bosco y el Goya de los “Caprichos”. Aunque el Surrealismo empieza siendo un

movimiento literario, tendrá magníficas manifestaciones en la pintura. Según el manifiesto de BRETON, el surrealismo es “un automatismo psíquico dictado por el espíritu sin control de la razón para impedir que se distorsione el mensaje del inconsciente”. Las dos claves sobre las que se asientan las obras surrealistas son, en primer lugar, la negación de la moral tradicional, especialmente en lo que se refiere al sexo y a la violencia, de manera que, por ejemplo, la exploración de las más reprimidas pulsiones eróticas constituye una forma de liberación; y en segundo lugar, la reivindicación de la dimensión irracional e instintiva de la condición humana, herencia del dadaísmo. Sueños como tema preferido por las relaciones ilógicas que se establecen entre los espacios y el impreciso significado de las cosas.

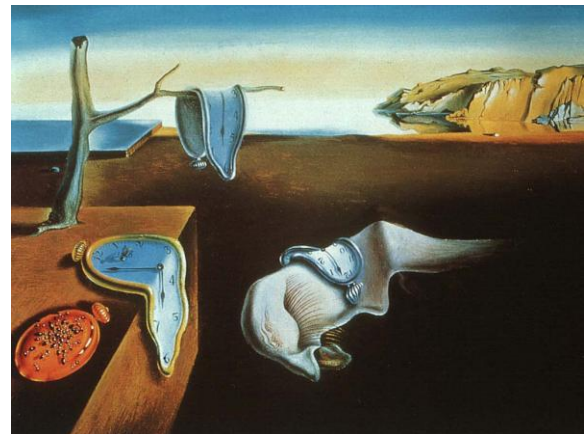
DALÍ es el mejor representante del **surrealismo figurativo**. Nació en Figueras (Gerona), se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid con la finalidad de estudiar Bellas Artes, de donde lo acabarían expulsando; en la Residencia conoció a García Lorca y Buñuel, con los que mantuvo una estrecha amistad.

Dalí utiliza una técnica precisa (dibujo magistral), figuras blandas o derretidas con un colorido muy brillante y luminoso, para representar objetos, paisajes y personas con un realismo casi fotográfico. La diferencia con la pintura tradicional radica en las **asociaciones insólitas entre los elementos del cuadro**, en la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. La cuestión era pintar las propias visiones y obsesiones. Su estilo se resume en dos palabras: surrealismo y provocación. Definía sus

cuadros como “fotografías de sueños hechos a mano”.

Esta obra ha dado lugar a muchas interpretaciones. Las teorías freudianas habían atraído el interés de Dalí y en sus cuadros proyecta sus fobias infantiles, opresivos sentimientos de culpabilidad, despojos de imágenes religiosas y las omnipresentes alegorías sexuales son el entorno, en este cuadro, de lo que se identifica como un autorretrato del artista.

&La persistencia de la memoria –DALÍ

Dalí, según él mismo dice, se inspiró en el queso camembert a la hora de crear esta obra. Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Alude al aspecto que obsesiona al hombre del siglo XX: espacio-tiempo. Después del conocimiento y las consecuencias de la relatividad, de las teorías de Einstein que perturbaban al mundo e influyeron en todo, la obsesión por el paso del tiempo y la obsesión por el espacio fueron los argumentos más utilizados por Dalí en su arte. La técnica de Dalí es precisa. El dibujo es académico, de líneas puras.

TEMA 10.- ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

1.- ARQUITECTURA AL MARGEN DEL ESTILO INTERNACIONAL: POSMODERNIDAD, HIGH-TECH Y DECONSTRUCTIVISMO

Introducción.-

El arte desde la segunda mitad del siglo XX adquiere unas nuevas características debidas, fundamentalmente, al cambio en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. Por otra parte, la tecnología abrirá nuevas posibilidades tanto para la creación artística como para la difusión del arte. Paralelamente se produce un proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.

1.1-HighTech (alta tecnología) es un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los años setenta. Este período hace de puente entre el Movimiento Moderno y Postmodernismo. Las paredes de vidrio y las estructuras de acero, muy populares en este estilo, generaron una estética industrial.

& Centro DE Arte Pompidou (París) – R. ROGERS

El Centro Pompidou fue diseñado por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio

es cuadrado, de estructura industrialista, y con los elementos funcionales, conductos, escaleras, etc., visibles desde el exterior. Las conducciones de agua, aire o electricidad fueron pintadas de colores atrevidos y extraídos de la parte principal del edificio, para dejar un interior diáfano. Aunque se desató una polémica cuando fue acabado, hoy día la gente se ha acostumbrado a su peculiar aspecto y goza de mucha popularidad.

NORMAN FOSTER es un arquitecto británico, galardonado con el premio Pritzker y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo "High-tech". Su obra más conocida es la **Torre 30 St Mary Axe en Londres**, conocido como "TheGherkin" (El Pepinillo). Es un rascacielos comercial ubicado en la City, el principal distrito financiero de Londres.

El edificio utiliza métodos de ahorro energético que le permiten utilizar solo la mitad de la energía que consumiría una torre similar.

1.2-Arquitectura posmoderna. La arquitectura posmoderna también es definida como "neoecléctica" donde la referencia y el ornamento han vuelto a la fachada, en sustitución de los estilos agresivos modernos sin ornamentos.

& AT & T Building (Nueva York) - PHILIP JOHNSON

Se trata de un edificio de granito rosa que retoma no solo la tradición de los rascacielos de los años veinte, sino que la enriquece con motivos clasicistas e historicistas. Así encontramos frontones abiertos y un espectacular arco de entrada que mide una siete plantas de altura. Con estos ornamentos, el edificio desafió al funcionalismo rígido y al diseño puramente eficiente de la arquitectura moderna.

1.3.-Deconstrucción.- El deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, la distorsión de formas, el caos aparente y la ausencia de armonía o simetría tradicional. Rompe deliberadamente con las reglas convencionales de la arquitectura moderna y clásica.

& Museo Guggenheim (Bilbao)- FRANK GHERY

Está Constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Ejemplo de arquitectura deconstructivista.

ZAHA HADID fue una arquitecta iraní, procedente de la corriente del deconstructivismo . Su pionera visión redefinió la arquitectura del siglo XXI. Sus proyectos cambiaron las nociones arquitectónicas establecidas hasta el momento, ya que muchos de éstos no habían sido realizados previamente en las formas y materiales que ella sí consiguió realizar. Hadid busca la "abstracción artística", explorar y experimentar con las geometrías, con los espacios, con las emociones del usuario. ZahaHadid fue la primera y única mujer que ha ganado el Pritzker, considerado el premio más importante de la arquitectura.

& Centro HeydarAliyev (Bakú - Azerbaiyán)

2.- EL MINIMALISMO EN LA ESCULTURA DEL SIGLO XX

El **minimalismo**, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. Como movimiento artístico, se identifica con un desarrollo del arte occidental iniciado en 1960 que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. Su origen está en Europa y en el manifiesto "Menos es más" del arquitecto Ludwig Mies Van Der Rohe.

El minimalismo es un movimiento renovador que agrupó a artistas que exploraron un nuevo arte tridimensional, cuyas dos aportaciones más significativas que ha realizado la escultura de la segunda mitad del siglo XX a la plástica tradicional son la pérdida del pedestal y la instalación artística.

3.- LA ABSTRACCIÓN PICTÓRICA: EXPRESIONISMO ABSTRACTO NORTEAMERICANO, INFORMALISMO Y ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.

Tras la Segunda Guerra Mundial se abre un nuevo capítulo en la abstracción Informalismo o denominado Expresionismo abstracto que propugna repudiar cualquier forma tradicional, incluso las geométricas, para lograr un

acercamiento máximo a la capacidad de expresión de la materia por sí misma. Rebeldía, individualidad y desprecio de todo tipo de convencionalismos se convirtieron en un grito de batalla de unos artistas para los que la objetividad y la razón no tenían sentido, solo sentían interés por el ser humano, mientras que despreciaban la realidad exterior. La pintura iba a convertirse así en de los niveles más profundos del ser.

3.1.- Expresionismo abstracto norteamericano.

Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que, en materia de artes plásticas, asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Pueden señalarse como **características formales** de este estilo: su preferencia grandes formatos, abstracción no figuración, cromatismo limitado, violentos trazos que reflejan la angustia y el conflicto de la sociedad en la que surgieron estas obras.

Dentro del expresionismo abstracto destaca la action painting. Esta técnica hace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor.

POLLOCK practica una pintura con el color aplicado directamente del tubo a la tela y prescindiendo del caballete, es decir, se apoya en el suelo. Su intención es eliminar la premeditación y conseguir que la obra surja como consecuencia de un éxtasis creador en el artista (similitud con el surrealismo por el método del automatismo que consiste en pintar de

modo incontrolado sin pensar en lo que se está haciendo de tal modo que sea algo en lo que ha tenido parte decisiva el subconsciente). Este técnica consiste en dejar caer la pintura sobre el cuadro mediante un goteo o con un bote agujerado que lleve pintura en su interior (**dripping**); no utiliza el pincel sino que hacía chorrear la pintura sobre el lienzo, situado horizontalmente sobre el suelo del estudio y por eso se llamó a este tipo de trabajos **action painting** (pintura de acción). Además utiliza nuevos materiales como el barniz al aluminio, esmaltes sintéticos, etc.

& One: number 31- POLLOCK

3.2.- Informalismo europeo.-

El **informalismo** aparece en Europa después de la Segunda Guerra y su principal característica es **el uso de materiales**. Lo matérico y gestual, el azar y la improvisación, y una base ideológica fuertemente vinculada con el **existencialismo**. La **subjetividad individual** que intentara mostrar el abismo interior.

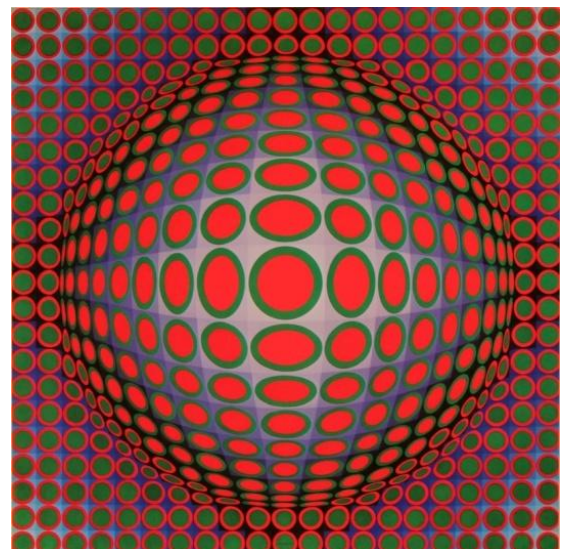
ANTONIE TAPIES es un pintor catalán que representa el mejor ejemplo de informalismo en España. Su pintura incluye materiales de reciclaje o de

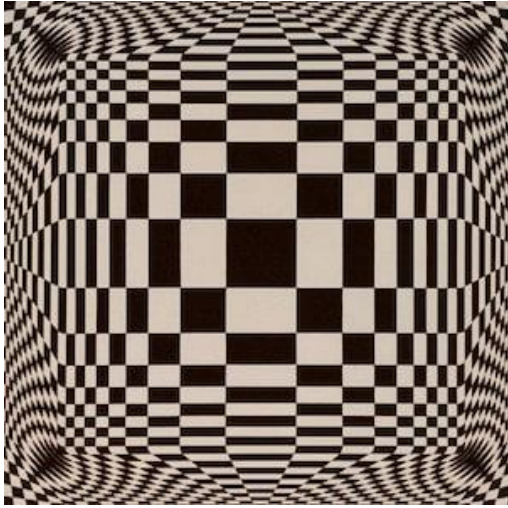
desecho como **cuerdas, papeles, arena, paja o polvo de mármol**.

3.3.- Abstracción geométrica.-

VICTOR VASARELY fue el padre del **Op art**, una tendencia artística de corte abstracto desarrollada sobre todo en los años 60, que se basa en jugar con nuestros ojos para conseguir imágenes que simulan movimiento y toda suerte de ilusiones ópticas. Se trata de un tipo especial de **arte abstracto geométrico**, que proporciona efectos ópticos de movimiento.

4.- LAS CORRIENTES FIGURATIVAS: POP-ART, “NUEVA FIGURACIÓN” E HIPERRREALISMO

4.1.- Pop – Art

El Pop Art es un movimiento artístico surgido en los años 50 en Reino Unido y EE. UU. que usa imágenes de la cultura popular y el consumo masivo, como anuncios, cómics y celebridades, para crear obras coloridas y llamativas. Buscó romper con el elitismo del expresionismo abstracto, haciendo el arte más accesible y accesible para el público en general.

4.2.- Nueva Figuración o Arte Neofigurativo.-

Tendencia pictórica de posguerra que retoma la figura humana pero a su vez también la distorsiona.

&El Papa que grita – FRANCIS BACON

Es una de las cuarenta interpretaciones de la obra de Velázquez, *El Papa Inocencio X*, que realizó el pintor. Artísticamente a Bacon le fascinaba la obra de Velázquez, pero en cuanto al personaje retratado, lo eligió para convertirlo en el emblema de los horrores cometidos en nombre de la religión a lo largo de la historia. Por eso nos presenta un personaje exageradamente expresivo, con un rostro cadavérico, transformado en una imagen realmente fantasmagórica.

El estilo de Bacon se caracterizó por el empleo de la **deformación pictórica** y gran **ambigüedad** en el plano intencional. Bacon plasmó considerable angustia en sus cuadros. Trabajó la representación de la figura humana pero

desfigurándola y posicionándola en espacios cerrados e indeterminados.

4.3.-Hiperrealismo.-

El **hiperrealismo** es una tendencia de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 1960 que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía.

&La Gran Vía madrileña – ANTONIO LÓPEZ

El pintor busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos, que él recoge con un tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos.

5.- EL ARTE ACTUAL: EL CÓMIC, EL ARTE URBANO, EL VIDEOARTE Y EL ARTE DIGITAL

5.1.- EL comic.

El termino comic es utilizado para designar a aquellas formas de relato gráfico que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas. El comic es conocido como “el noveno arte”, no sin generar polémica. El cómic se considera, como el cine, un arte secuencial porque

trata de contarnos una historia a través de secuencias.

5.2.- Arte urbano.-

El arte urbano, también denominado street art, es todo arte visual realizado en las calles y otros espacios públicos mediante intervenciones en las paredes del espacio urbano con expresiones gráfico-pictóricas. Tiene como fin promover mensajes políticos, culturales y sociales. El arte urbano engloba tanto al grafiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. El arte urbano comienza con la pintura en spray basándose en la técnica del estarcido sobre una plantilla.

& Grafiti atribuido a BANSKY

5.3 Videoarte y arte digital.-

El arte digital es una disciplina creativa cuya principal característica es que se manifiesta mediante el uso de tecnologías digitales. Ya sea en el proceso de producción, en su exhibición o en

ambos. Su uso se ha extendido tanto en el cine, como en la televisión, la publicidad y, posteriormente, en la industria de los videojuegos. Disciplinas artísticas como el diseño gráfico, la arquitectura y la cinematografía utilizan cada vez más el formato digital para producir su obra y difundirla a través de internet. En los últimos años la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que se crea, percibe y consume arte. Los avances tecnológicos están permitiendo a los artistas explorar nuevas dimensiones

creativas, generando obras que combinan la visión humana con la capacidad analítica de los algoritmos.

